

传统戏曲在漫瀚剧中的传承与创新

谢超

(包头市艺术剧院漫瀚剧团, 内蒙古 包头 014030)

【摘要】在当代文化多元的背景下,传统戏曲在漫瀚剧中的传承与创新成为了一项迫切的文化任务。漫瀚剧是指以传统戏曲为基础,融合现代元素创作的新型剧种,它旨在保留传统戏曲的精髓,同时吸纳现代艺术的表现形式,以增强戏曲的时代感和观众的接受度。这种传承与创新的策略不仅有助于传统戏曲艺术的延续,也为传统文化注入了新的活力,使之更加符合现代审美和文化需求。通过对经典剧目的重新编排、舞美设计的现代化以及表演风格的创新,漫瀚剧让传统戏曲在当代社会中焕发出新的光彩,吸引了更多年轻观众的关注和喜爱。

【关键词】传统戏曲;漫瀚剧;传承与创新

引言

传统戏曲,作为中国悠久文化的瑰宝,承载着深厚的历史积淀和独特的审美价值。然而,随着时代的发展和格局的变迁,传统戏曲面临着诸多挑战,特别是年轻观众群体的流失。为此,如何在继承中求创新,使传统戏曲与现代文化相融合,成为了艺术工作者和学者们关注的焦点。漫瀚剧的提出,即是对这一问题的积极回应。它不仅尊重传统,保存戏曲的基本框架和艺术精华,同时引入现代剧场技术和新颖的表达方式,赋予传统戏曲全新的生命力。通过这样的艺术实践,传统戏曲在新时代的舞台上焕发出别样的风采,既传承了民族的文化记忆,又创造了与现代社会共鸣的艺术表现,为传统艺术的传播与发展开辟了新的途径。

一、传统戏曲在漫瀚剧中的传承的意义

(一)文化认同感的增强

传统戏曲作为中华民族悠久文化的重要组成部分,其在漫瀚剧中的传承,对于加强公众尤其是年轻一代的文化认同感具有不可替代的作用。通过对传统戏曲的现代演绎,漫瀚剧不仅能够传达历史的智慧,还能够以更符合现代审美的形式呈现给观众,使观众在欣赏的过程中对传统文化产生共鸣和自豪感,从而加深对民族文化的理解和认同。这种认同感的增强,在全球化背景下尤为重要,它有助于构建文化自信,促进文化多样性的保护与发展。文化认同感的提升不仅能激发民族的凝聚力,还能对外展示中华文化的独特魅力,增强国际社会对中华文化的尊重和认知。

(二)有利于传统艺术的保存

传统艺术的保存需要适应时代的发展,而漫瀚剧

恰恰提供了一种创新的保存方式。传统戏曲在漫瀚剧中的传承和展现,不是简单的复制和重现,而是在尊重原有艺术精神和表现形式的基础上,结合现代的表演技术和审美需求进行合理的改编和创新。这样的保存方式使得传统戏曲不至于成为博物馆中的标本,而是以生动活泼的形态存在于当代社会,能够被更多的观众接受和喜爱。同时,这种保存方式还能够激发艺术工作者的创造性思维,使他们在传承中不断探索和实践,从而推动传统艺术形态的不断发展和完善。

(三)有利于推动传统戏曲国际化交流

漫瀚剧作为传统戏曲的一种创新展现形式,对于推动传统戏曲的国际化交流起到了极为关键的作用。通过融合现代元素和国际化的舞台表现手法,漫瀚剧使传统戏曲更容易被不同文化背景的观众接受和欣赏。在国际艺术交流活动中,漫瀚剧可以作为中国文化的代表,向世界展示中华文化的独特魅力。此外,漫瀚剧中的多语种字幕服务、跨文化主题的探索等策略也极大地促进了戏曲艺术的国际传播。通过这些方式,不仅丰富了国际文化交流的内容,也为传统戏曲的国际化发展开拓了新的途径。

(四)创新传统戏曲艺术保存方式

在传统戏曲的传承过程中,创新其艺术保存方式是至关重要的。相较于过去单一的文献记录或者临摹学习,将传统戏曲植入漫瀚剧中,不仅可以保存其艺术形式,更重要的是可以保存其生命力。通过现代化的剧场语言、舞美设计和多媒体技术,使得传统戏曲在新的艺术形态中得以再现和发展。创新的保存方式使得传统戏曲更加符合当代观众的观赏习惯,同时也为戏曲艺术家提供了更多的创作空

间，推动传统文化与现代艺术的交流和碰撞，促进了传统戏曲艺术的传承与发展。这种创新不仅增加了传统戏曲艺术的活跃度，也增强了其在当代文化艺术中的影响力和竞争力。

二、传统戏曲在漫瀚剧中的传承存在问题

（一）观众接受度的偏差

尽管漫瀚剧努力通过融合现代元素来吸引观众，但不同年龄层和文化背景的观众对传统戏曲的理解和接受程度仍存在显著差异。年轻一代观众可能对传统文化的了解不足，对戏曲语言中的古典之美和深层意义缺乏感知，致使他们难以完全欣赏和理解漫瀚剧的艺术价值。另一方面，传统戏曲的忠实拥趸可能对漫瀚剧中的创新手法持保守态度，认为这些改动可能削弱了戏曲的原汁原味。这种偏差导致漫瀚剧在追求广泛受众的过程中需要不断调整其艺术表现，以寻求不同观众之间偏好的平衡点。因此，漫瀚剧要想提高观众接受度，就必须采取针对性的策略，如增加文化普及的力度，改进剧目内容，使之更具教育性和互动性，以及提供更加丰富多样的观赏体验。

（二）传统与现代融合的难度

传统戏曲拥有固定的表演规范、语言特色和文化内涵，这些元素构成了戏曲的魂。而现代社会的审美、技术和文化背景又迥异于传统戏曲的成长土壤，这就要求创作者和表演者在保持传统特色的同时，引入现代元素以吸引当代观众。这种融合不仅需要艺术上的创新，还需要对传统文化深入的理解和尊重。创作者要在继承与创新之间找到微妙的平衡，避免现代元素的过度使用而导致传统戏曲的本质丧失，同时又要防止保守的传承方式使剧目失去新鲜感和吸引力。这种融合的难度不仅在艺术层面，还在于观众诉求的多样性和市场经济的实际压力。

（三）艺术品质的保证

随着现代技术的引入和多种艺术形式的尝试，如何在不断创新的同时，保持漫瀚剧艺术品质的高标准，是一个艰难的课题。传统戏曲的艺术价值在于它深刻的文化内涵和精湛的表演艺术，而这些往往需要长时间的学习、实践和传承。在漫瀚剧中，由于创新的需求，可能会采用非传统戏曲演员，或在剧目中融入现代剧场技术，这时如何确保演员对传统戏曲技艺的掌握，以及技术使用不掩盖戏曲本身的艺术特色，都是维护艺术品质需要解决的问题。此外，市场机制下对于商业效益的追求也可能对艺术品质构成威胁，需要制定相应的文化政策和市场监管机制来防止艺术品质的下降。

（四）资金和政策支持的不足

传统戏曲的保护和发展需要相当的资金投入，包括人才培养、剧目制作、舞台设备更新等方面的费用。然而，由于传统戏曲市场的相对狭窄以及商业回报周期长，私人资本往往不愿意进行长期投资。这就需要政府和相关文化机构提供必要的资金支持和政策扶持，以保证传统戏曲艺术的发展。同时，政策支持不仅仅是资金层面的，更包括为传统戏曲的传承和发展创造良好的社会环境和文化氛围，比如提供税收优惠、开展传统戏曲教育和宣传、建立戏曲数据库和数字资源库等。在目前的现实情况下，这些支持往往还不够充分，使得漫瀚剧的发展受限，进而影响了传统戏曲传承的效果。

三、传统戏曲在漫瀚剧中的创新策略

（一）多元化的内容创作

在创作层面，这意味着需要拓宽戏曲主题的边界，将传统的故事与现代社会现象相结合，以及探索不同文化背景下的故事线。这种多元化的内容创作不仅可以拓展戏曲的主题领域，还能够促进传统艺术形式的当代转化和跨文化交流。创新的内容需要与当代观众的生活经验和情感需求相呼应。这可以通过重新解读经典戏曲作品、创作反映当代社会问题的全新剧目，或者将国际热点事件融入戏曲情节中来实现。例如，可以将传统四大名著的故事背景置换到现代环境，或者创作关于环保、互联网、城市化等现代话题的戏曲剧目。多元化内容的创作还需要呈现文化的多样性。传统戏曲虽然深植于中华文化，但在全球化的今天，可以吸纳其他文化元素，进行跨文化的创作。例如，借用外国文学作品中的情节或角色，创作具有中国特色的戏曲版本，或者将中国戏曲故事搬至其他国家的历史文化背景之下，增加其国际化的吸引力。创作团队可以考虑利用现代技术手段，如多媒体、虚拟现实等，来增强戏曲的视觉和听觉效果，使其更加符合现代观众的观赏习惯。这样不仅可以提升观众的沉浸感，而且能够为戏曲表演增添新的表现力，使得传统艺术形式在新时代背景下焕发新生。

（二）现代化的舞台技术应用

通过融合现代舞台技术，可以为传统戏曲注入新鲜的视觉和听觉元素，增强演出的吸引力和观赏性，进而吸引更广泛的观众群体。多媒体技术的应用能够使得演出更加生动和立体。通过投影、LED大屏等技术手段，可以在舞台上创造出令人震撼的视觉效果，如变幻莫测的背景、绚丽的光影效果等，

这些都可以极大地丰富戏曲的视觉表现力，使传统艺术形式更贴近现代观众的审美。现代音响技术的使用对于提升观众的听觉体验至关重要。高质量的音频系统能够确保演员的唱腔、念白、音乐伴奏等声音元素得到最佳的传递效果，同时，通过环绕声、3D 音效等技术，可以创造出沉浸式的听觉环境，加深观众的戏剧体验。舞台机械化、自动化的舞台设计同样是现代化舞台技术的重要组成部分。自动化舞台机械可以实现复杂的场景变换，如旋转的舞台、升降的平台等，这些动态的舞台效果可以帮助演员更好地演绎戏曲剧情，也给观众带来视觉上的震撼。特效技术的运用也是现代化舞台技术中的一个亮点。例如，利用雾效、雨效、火焰效果等特效技术，可以更加真实地再现戏曲中的自然环境和特定场景，使得舞台演出更加吸引人，同时为传统戏曲的表演提供了更多可能性。并非所有现代化舞台技术都适用于传统戏曲的演出。在应用这些技术时，创作者和技术团队必须充分考虑到戏曲本身的艺术特性和文化内涵，确保技术应用服务于艺术表现，而非简单地追求技术的炫目效果。通过恰当的技术应用，可以有效地强化戏曲的艺术表达力，同时保持其传统特色，实现传统与现代的和谐统一。

（三）增强群众互动体验

在现代社会，观众不再满足于作为被动的接受者，他们期望能够成为演出的一部分，参与进来，实现与剧作的互动。为了促进这种体验，传统戏曲演出需要采取多种策略来满足现代观众的需求。互动体验可以通过提供观众参与的机会来实现。这意味着在演出中创设环节，允许观众上台与演员互动，如在演出前的工作坊中学习简单的戏曲动作，或在演出中的特定部分邀请观众上台体验戏曲的表演。这种直接参与不仅能够加深观众对戏曲艺术的理解，还能够增强他们的归属感和满足感。漫瀚剧可以通过社交媒体和数字平台来增强与观众的互动。在演出前，通过社交媒体发起话题讨论，发布背景资料，互动游戏等，让观众在观看演出之前就开始参与到戏曲的氛围中。演出结束后，可以通过直播访谈、角色扮演竞赛等方式，让观众在线上继续参与到演出的延伸活动中来。通过观众投票或选择来影响剧情的发展是另一种互动体验。在某些漫瀚剧中，可以引入“选择你自己的冒险”式的剧情发展，观众的选择将影响剧情的方向或结局。这种参与感可以极大地提升观众的兴趣和满足感，使他们感到自己在剧中扮演了重要的角色。利用现代科技手段如增强现实技术，可以为观众创造

身临其境的戏曲体验。例如，通过智能手机或 VR 设备，观众可以观看到戏曲中的场景变换，甚至可以“进入”剧中世界，与剧中角色互动，这种新颖的观剧方式能够给观众带来前所未有的沉浸感。从剧场布局上也可以进行创新，如打破传统的舞台与观众之间的界限，设计更多交互式座位，或者在不同的地点设置分散的小舞台，让演员在观众中间表演，打造更加亲密和无界限的观剧环境。

（四）教育与推广相结合

这一策略不仅有助于传承和普及传统文化，也能够唤起更多人对传统戏曲的兴趣和认同。为了实现这一目标，可以采用多元化的教育推广手段。教育方面，可通过与学校和教育机构合作，将戏曲艺术融入课程和课外活动之中。开设相关的戏曲课程，组织戏曲工作坊，邀请戏曲艺术家进校园进行演出和讲解，让学生们从小接触并了解戏曲的各种表演形式及其文化背景。此外，还可以通过制作戏曲艺术相关的教育材料、在线课程和互动应用程序等，让戏曲的学习变得更加便捷和有趣。推广方面，除了传统的剧场演出，还可以通过电视、互联网、社交媒体平台等现代传播方式，将戏曲的魅力传递给更广泛的受众。制作戏曲主题的纪录片、微电影和动画，以及通过直播平台进行实时演出传播，都是有效的推广手段。同时，还可以举办戏曲节、公开课、讲座等活动，吸引更多群众的参与和关注。

结语

传统戏曲在漫瀚剧中的创新策略，是对传统艺术的一种深思和新探。从多元化内容的创作、现代化的舞台技术应用、增强群众互动体验，到将教育与推广相结合，这些策略共同构成了一幅促进传统戏曲与现代社会融合发展的全景图。在弘扬传统文化的同时，这些策略有助于戏曲艺术形式的创新，增强其生命力，让更多人能够欣赏到传统戏曲的独特魅力。未来，只有不断创新和适应时代的变化，传统戏曲才能够在漫瀚剧中焕发新生，绽放出更加绚丽的光芒。

参考文献：

- [1] 刘晓静. 再谈漫瀚剧的发展与繁荣 [J]. 北方音乐, 2019(7):63-64.
- [2] 刘晓静. 浅谈新时期漫瀚剧的创作 [J]. 黄河之声, 2020(4):154.
- [3] 王雷. 蒙汉文化交融下的漫瀚剧时代发展分析 (下)——从《凤祥楼》谈漫瀚剧戏剧、音乐导向 [J]. 艺术评鉴, 2021(10):152-156.