

光影·追忆

——以戏剧重构校史文化看陕西地方高校校史剧发展现状

张明华 谢琳 张菁珂 赖伟炫 张嘉辉
(西安培华学院 陕西西安 710125)

摘要:受《蒋公的面子》等校史剧的影响下,陕西地方高校的校园戏剧社团也相继创作出自己的校史剧。这些校园戏剧的创作体裁多为写实主义风格,结合知识分子自身境遇,与生动校园生活相结合,饱含对社会现状的反思与诘问,不仅具有强烈的现实意义,且着眼于历史真实、立足于当代。本文就西安培华学院创排的话剧《光影·追忆》为例,结合校史剧的发展现状、风格实践与探索和价值呈现等方面做出一些粗浅的探析,借此,希冀为校园戏剧的发展提供反思与前进。

关键词: 校园戏剧;校史剧;地方剧发展;校史资源;戏剧创作

校史剧是指校园戏剧中取材于学校历史人物和历史事件而创作的一类剧目^[1]。校史剧不仅有着校园戏剧和历史剧的相似特性,还有一些本身携带的个性特征。通常来讲,创作者在熟知历史背景的前提下进行校史剧的创作,故事主题鲜明,符合戏剧基本结构。继南京大学艺术硕士剧团创作演出校史剧《蒋公的面子》之后,各大知名校园戏剧社团开始进行自己学习的校史剧创作,陕西地方高校校史剧亦是如此。

一、校史剧的发展现状

2012年,南京大学艺术硕士剧团原创校史剧《蒋公的面子》。同年展演多次,并且票难求。2013年1月,《蒋公的面子》到校外的南京紫金大戏院举行新一轮演出,更是扩大校史剧本身的影响力^[2]。《蒋公的面子》的成功出演正式拉开了全国各高校校史类舞台剧的帷幕。在清华大学话剧《马兰花开》、上海交通大学的话剧《钱学森》、中国地质大学选送的话剧《大地之光》、浙江大学选送的话剧《求是魂》等极具地方代表性的校史剧影响下,西安地区几个代表性的写实主义题材的校史剧:西安交通大学创作的《追忆西迁年华—向西而歌》、西安文理学院创作的《冯从吾》等也将知识分子自身境遇为所表达的主要内容,辅以富有活力的校园生活。2009年5月5日,西安交通大学排演的反映其学校历史的戏曲《大树西迁》就在陕西省戏曲研究院剧场成功演出。同年,该剧又被推举到北京作为新中国成立60周年献礼剧目进行演出。2010年,《大树西迁》获得“第三届中国戏剧奖·曹禺剧本奖”,除此以外还被评为2008-2009年度“国家舞台艺术精品工程十大精品剧目”。2012年4月8日,西安交通大学戏剧学院成立,同年8月30日,戏曲电影《大树西迁》在西安交大进行首映。校史剧在西安地区之所以能得到如此迅速的发展离不开地方学校的积极号召与大

力支持^[3]。校史剧的演出对于创作校史剧的剧社来说是一次了解历史故事、学习历史经验、加强情感传递的有效途径。在倡导强化社会主义文化建设的新时代中国特色社会主义背景下,校史剧的创排是创作者们走出课堂,离开一味的理论指导进行实践的最好机会与方式之一。现如今校剧社的创排应当沉入时代之中,将校史中的一些精神与当代的一些精神内核产生共鸣,创造出突破时代价值的作品。校史剧才可以在时间的打磨下焕发出更加有魅力的艺术生命力。

二、校园戏剧创作的风格实践与探索

“真实”的戏剧更能受到观众的喜爱,与所处时代写实主义的盛行脱不开干系^[4]。100多年来,西安校园戏剧的发展变化除了与学校教育密不可分,也与现实社会直接相关联,校园戏剧都在不断延续写实主义的创作风格。中国戏剧客观的看待现实、思考自己未来的命运,在戏剧中寻求改善自己生存环境的方法。在戏剧的艺术创作上,编创者们通过对社会现实的真实描绘,引导人民群众对自我进行反思,积极主动促进社会改良。校史剧以写实主义为基础,除了受中国戏剧发展自身风格这一外部影响,更多还是因为创作写实主义所带来的优势更大。其一是写实风格的戏剧作品中作者想要表达的作品思想内涵相对而言更加通俗易懂,向下包容性强;其二是在校园创排环境中写实风格戏剧排演方便,作品内容较易呈现,有利于校园剧社展现本校精神文化风貌。

价值取向和导向作用中,写实风格的校园戏剧戏剧主要以现实生活为出发点,真实具体描写人们的生活和社会风貌。对于舞台道具、舞美的要求非常严格,就连人物的语言和行动都要尽可能的去还原,对戏剧讲求的就是再现生活,争取让观众有身临其境的感受。校史剧当中的历史真实性与剧作的艺术性

之间呈现一种倾向性的统一。历史的真实性和艺术的真实之间想要保持平衡，必须坚持校史剧不能照搬史料的原则，创作者要对史料进行一个合理的再加工，跳脱出历史现实性的桎梏，使人物形象更为立体饱满^[5]。

当今的校史剧中也不乏介于传统题材和新型题材之间的尝试，话剧《光影·追忆》中借鉴了电影的蒙太奇手法，采取了时空交错的叙事方式，例如第二幕中将姜维之爷爷通过写信的方式去问候现代的大学生周慧，伴随着悠扬的曲调场景从新中国时期转换成现代的大学校园。在姜维之爷爷的提问与学生周慧的回答中，成为全剧当中的美好段落。将过去年代的经济问题与当今学校迅速发展作对比，透露出一种文化自信的美，情感真挚感人，令观众易于接受，并能引起他们情感上的共鸣。就在此时，有着古典题材和宏大叙事观的戏剧作有品西北农林科技大学抒情意味颇浓的《雕虫沧桑》、西北工业大学的《华航西迁》等，他们在原本已经形成固定表演形式的演出上打破常规，尝试添加了舞蹈、现代艺术和多媒体等十分充满意向化的表现手段，令剧目增添更多可看性，舞台效果新颖、趣味性得到提升，具有时代艺术气息，符合当下年轻一代观众的审美取向。

三、校史剧的价值呈现

高校校史剧从多维角度呈现了在人才培养、美学观赏等方面的价值所在。

（一）在实践过程中呈现的人才培养价值

通过校史剧的创作演出活动，不仅增加创作者和演员的经验积累，还可以吸引更多有兴趣的人投身到戏剧舞台中去。让学生在课堂上学习的理论知识与实践教学中更好的衔接，通过实践教学激发学生的创造力和表现能力，塑造出能够对社会有价值的个性鲜活的人。校史剧在演出完成并广泛传播后，其影响力不仅仅只是演出后短暂的热度。在艺术创作过程中，从自身艺术类学科专业特点出发，以自己的表达与行为方式，承担起相应的意识形态的教育责任。从创作校史剧的过程中到最后的作品呈现，可以证明出艺术类专业学生将校史资源文化和专业课实践紧密结合起来，让学生在了解校史资源的过程中，与自身专业课程理论知识下相结合，在实践过程中得到自主实践、积累经验、开拓视野来选择未来就业岗位的可能性。校史剧的教育作用还可以表现为戏剧艺术教育功能的呈现。校史剧中的历史背景来源于真实故事改编，通过对人物事迹的描述中，可以给人们带来正确的价值观。

（二）精湛的艺术表现水准呈现的美学观赏价值

在校史剧的选材创作中，其故事本身就是历史上留名千古的历史人物和历史事迹，他们不仅是建校以来做出重要贡献的

代表，也是建校期的重要节点的组成部分。在艺术呈现上，校史剧是凝练校史情节的精华，充分利用灯光舞美资源将戏剧舞台技术淋漓尽致的呈现给观众。另外，从艺术水准上看，其真实的故事背景、精彩的演员表现、大气的戏剧创作模式，都显现出作品的制作精良和团队的用心良苦。艺术的美学价值在于，通过艺术家的创造性劳动，把现实生活中的真、善、美都提炼到艺术作品中。但艺术作品中的“真”，并不等于生活中的真实，而是要通过艺术家的创造性劳动，通过精加工，使得生活真实生华为艺术真实，将“真”化为“美”，把艺术形象具体体现出来。艺术中的“善”并不等于道德说教，艺术家们将自己正确的人生价值观以及对事物的态度和评价凝练到作品中去，也就是化“善”为“美”，体现出更加有血有肉的人物形象。在校史剧所对应的感人故事中，通过化“真”为“美”，化“善”为“美”，实现真正意义上的真善美的融合，具有极高的艺术水平和美学价值。

结论

校史剧不断蓬勃发展。校史剧的发展除了要具有承载着文化传承的功能，更要在理论教育与具体实践相结合。将宣传和艺术结合，历史内容呈现和内涵情感共鸣相结合。以写实风格作为创作为基础，不断学习开拓视野，吸收不同风格的表现手法，创造出多维舞台时空，有利于戏剧表演的多元化发展。因此，结合陕西地方高校校史剧发展现状来看，各校校情校史剧需在多元化创作格局下，应在实践中不断摸索，重新审视与规划，力求解决宣传性和艺术心的平衡，对多种艺术成分进行吸收和萃取，博采众长，力图寻求艺术融合，促使戏剧表演更富于生机活力，不断发展前行。

参考文献：

[1]汪世荣,刘全娥.黄克功杀人案与陕甘宁边区的司法公正[J].政法论坛,2007(03):132-132.

[2]吕效平.一个文化事件—关于喜剧《蒋公的面子》[J].扬子江评论,2013(01):9-9.

[3]傅谨.《大树西迁》与西部的文化阐释[J].当代戏剧,2009(05):37-37.

[5]董健,马俊山.戏剧艺术十五讲(修订版)[M].北京:北京大学出版社,2012:199-199.

基金项目：

2023年校级和省级大学生创新创业训练计划项目，项目名称：《光影·追忆》以戏剧重构校史文化看陕西地方高校校史剧发展现状；校级项目编号：PHDC2023010，省级项目编号：s202311400057