

对当代京剧艺术发展趋势的思考

长春大学音乐学院 张媛

摘要:在文化多元化发展的21世纪,京剧在唱腔、乐队、表演形式、剧目等方面都具有鲜明的时代特色。然而,在这改革发展中仍然需要 we 继续探索更适合京剧的发展道路,让京剧走向产业化。本文站在宏观的当代艺术发展的视角,从经营管理方式、宣传模式、教育方向、产业化发展几个方面出发,对京剧艺术发展的趋势问题进行深入的探讨。

关键词:京剧 管理方式 宣传模式 教育方向 产业化

京剧的发展史是一部艺术的改革史,在传统京剧的发展历程中,经过一代代艺人流派的创新才有了现在京剧的魅力。在艺术形式和品种丰富多彩的今天,受众有了五花八门、多种多样的选择对象,从而造成京剧市场日益萎缩。面对此种现象,京剧的再度“改革”迫在眉睫。京剧艺术要经受社会进步的考验,如果不能随着快速变革的时代而改变自身发展途径,如果不能在一定时期内找到一个适合自己的发展趋向,它的前途和命运是令人担忧的。笔者对京剧在当代社会的再发展与再创新有以下几点思索。

一、以经纪公司为主体的经营管理方式

当下京剧的主要经营方式是依靠国家的扶助,一些国家级的剧团因为拥有一大批知名的演员,在国家政策的支持下,能够继续维持下去,但是只能赢得一定的社会效益,经济上的收入却很少,小的剧团生存就更加困难了。根本原因在于京剧演出的市场越来越小,而那些小的剧院在不盈利的条件下还得养一批演员,这样的局面对于京剧的发展十分不利。中国的京剧团大部分采取“自产自销”的方式,由自己来创作作品,并且自己寻找市场,这样就很难在激烈的竞争中赢得市场。

分析当下的文化艺术市场的规律可以发现,所有的文艺演出都是由经纪公司来操办的,经纪公司主要经营的是歌星演唱会、音乐会、歌舞晚会以及国外的一些艺术团体,但京剧很少被邀请。这样的局面是由京剧本身的原因造成的:首先,京剧演出的队伍很庞大,经济上邀请方很难支付这一笔钱;其次,京剧的市场疲软,对于投资方来说,经济效益小,并且风险也大;第三,京剧的观众较少,并且还受消费能力的限制。在这样的形式下,京剧不得不寻求自身发展的出路,运用多种渠道来扩大京剧的市场,我们可以借鉴日本对歌舞伎的经营方式,利用经纪公司进行京剧营销。

二、大力加强创新的宣传模式

信息技术快速发展的时代,广告铺天盖地,市场上的商品运用广告来进行宣传。京剧在宣传方面所作的努力是不够的,各大剧院只在国家有一些大型的活动的时候,为了争取某些奖项和社会效应,才会采取一些宣传手段,这样的宣传是盲目的、不计成本的。在宣传的方式上缺乏新意,看不到新颖生动、信息丰富、充满吸引力的一些宣传画,更别说动态的宣传手段了。我们应选择比较容易融入到群众生活的宣传手段,如我们出行的出租车、公交车这些地方,还有灯箱、明信片、服装等。还可以利用衍生品来对京剧进行宣传,如京剧舞台上常出现的马鞭、扇子、宝剑等都可以在市场上流通,这样既能起到宣传的作用,又能带来一定的经济效益。

三、扩大内容重点的教育方向

艺术文化多元化发展的今天,青少年对于京剧的了解很少,听的几乎都是通俗歌曲,这是京剧艺术推广与发展的巨大障碍。翻阅一下中小学的音乐教材,戏曲音乐在教材中所占的比例很小,在剧目上只提到现代京剧的剧目如《智取威

虎山》,这样对京剧的介绍很不全面,学生很难了解到京剧的内涵以及博大精深;其次,师资方面,在中小学的课堂上很少会有老师亲自教唱京剧。

针对这样的现状教育部门应采取相应的措施。首先,在中小学的教材中应该增加京剧艺术的比重。应该在教材中增加对京剧的介绍,欣赏一些通俗易懂的京剧唱段,如《都有一颗红亮的心》、《苏三离了洪洞县》等等,激发学生对京剧的兴趣。可以专门编写一本关于京剧的教材,让京剧作为一门独立的课程,丰富学生的视野。例如,上海市委提出“要让京剧走进中、小学音乐教学课堂”,编辑出版了一册中、小学《音乐—京剧唱段选编》作为中、小学音乐补充的教材。其次,在实践中,要求教师进行培训,并且定时进修,进一步提高教师水平。在实际教学中,除了提供相关知识的书面资料外,还要加入相关的音像资料,让学生的学习更加直观。

四、形成具有规模的产业化发展

近年来,包括京剧在内的我国传统的戏剧市场正面临着前所未有的挑战。国家为振兴京剧已经做了很多努力,如央视有以京剧为主的戏剧频道,有梅兰芳艺术节,在春晚上也常有京剧的节目,但与铺天盖地的通俗演唱会相比就显得十分逊色。文化艺术是一种精神消费品,激发消费者的共鸣是我们应该首先考虑的,而文化受众的最大群体是年轻人,应该吸引这样的群体,为京剧的产业化发展奠定基础。

改革是发展的动力,尽管京剧在今天有国之瑰宝、“国粹”的地位,我们也不能忽视这个规律。首先,我们要占领并且不断来扩大年轻消费者的市场,获得他们的共鸣,改变京剧题材是最有效的途径了。例如《霸王别姬》、《苏三起解》、《贵妃醉酒》等经典的剧目大家都耳熟能详,而对于新编剧很少就有大家熟知的。《说唱脸谱》是现代流行元素和京剧韵味相互融合的剧目,自从在春晚舞台上亮相就迅速传唱大江南北,老少皆知。可见,只有不断吸收现代的元素,采用具有现实意义的题材并且加以创新,符合大众的心声,才能获得广大青年的共鸣。改革也是为了更好的传承和弘扬,我们相信,当京剧“西皮”、“二黄”等唱腔、京剧板眼节奏、唱念做打等京剧特有的特色演绎出时代的特色是时候,当男女老少耳麦里放着京韵的时候,那么京剧的产业化就到来了。

艺术的本质是创造,我们要在继承的基础上创新,把握市场的动向,放眼看待现代社会,全面了解中国人的艺术欣赏趣味,打破京剧单一的舞台模式,创造出风格样式迥异的作品,培养出新一代的京剧艺术家,京剧艺术一定会日益繁荣起来。

参考文献:

[1] 歌舞伎:日本典型的民族表演艺术,起源于17世纪江户初期,1600年发展为成熟的一个剧种,演员只有男性,近400年来与能乐、狂言一起保留至今。

[2] 狂言:日本中古的民间喜剧。

[3] 产业化:市场化、规模化。