

谈国剧——京剧的艺术魅力

孟翔,吴戈

(长春大学 音乐学院,吉林 长春 130022)

摘 要:京剧,作为国剧、国粹,已有二百多年的历史了。她以自己鲜明的特点,独特的魅力吸引、感染着一代又一代观众的心。可是,时至今日,京剧的处境并不乐观。本文从京剧的起源与发展和京剧艺术的特点两方面进行了分析和探讨,希望借此引起人们对京剧的关注。

关键词:京剧;起源;发展;艺术魅力

中图分类号:J643.1 **文献标识码:**A

1 京剧的起源与发展

京剧从产生到现在已有二百多年的历史。清乾隆五十年(公元1790年),时逢乾隆帝八十大寿^[1]。为了庆祝寿辰,乾隆召集了江西、安徽、陕西、湖北等省戏班进京演出。加上北京原有的戏班,各路精英齐聚京城,形成了“花”、“雅”众戏争奇斗艳的壮丽景观(当时因为外来戏曲剧种繁多,为了便于管理,清朝廷将戏曲分为“花部”和“雅部”。“花”指各地的新兴剧种,“雅”指昆曲)。其中最引人注目的是安徽来的四大戏班,即四喜班、春台班、和春班与三庆班^[2]。他们以其独特的艺术风格和精湛的表演技艺,深深打动了京城观众的心。寿辰结束后,他们并没有立刻返回家乡,而是留在京城继续演出。在此期间,他们与来京的汗班、秦腔相互融合,互补短长,逐渐创立了一个以唱西皮个二簧为主的新戏种。初时叫“皮簧戏”,在上海演出时称“京调”,民间后改称京戏(京剧)。京剧一出现,很快便风靡全国,表现出旺盛的生命力,并取代昆曲,成为中国戏曲界的霸主——新国戏。戏曲界因此把1790年四大徽班进京献艺这一年定为京剧的诞生年^[3]。

京剧诞生初期,是其发展较快的一个时期,当时从皇宫到民间,从王公贵族到平民百姓,莫不对京剧推崇备至,喜爱有加。很快,京剧便融入了人们的日常生活之中。听戏,成了人们日常生活中不可缺少

的一项内容。火暴的演出市场,频繁的演出实践,使京剧无论从唱、念、做、打以及外在表现形式,都日臻完善,有了极大的提高。可以说,清代末年是京剧艺术迅猛发展,日趋成熟的时期。

京剧的第二次全面大发展,应该是新中国建立以后。京剧现代戏的大量创作并成功演出,标志着京剧发展新时期的到来。一九六四年全国京剧现代戏观摩大会,更是将其推向了高潮。在这次大会上涌现出一大批诸如《红灯记》、《芦荡火种》、《奇袭白虎团》、《黛诺》、《红嫂》、《六号门》、《节振国》、《杜鹃山》、《耕耘初记》、《箭杆河边》等很有影响的京剧现代戏佳作。这些现代戏给古老的京剧艺术注入了新鲜血液,使其焕发了青春。在如何使古老的艺术反映现代生活,体现现代气息乃至获得新的艺术品格上做出了一系列可贵的探索与贡献。文化大革命中,京剧样板戏的出现,则使京剧的发展有了新的突破。抛开江青等人利用样板戏以达到其政治目的不谈,单就艺术而论,我认为京剧样板戏在京剧改革上做出的最大贡献就是对京剧音乐的改革。它打破了“三大件”加武场的单一、枯燥的伴奏形式,吸取了西洋音乐创作的手法,采用单管交响乐队的伴奏编制,极大地开拓了京剧艺术的发展空间,丰富了京剧的表现形式,使其更具时代精神,给人以耳目一新的感觉。《海港》、《杜鹃山》等剧的音乐,甚至成为后来戏曲音乐创作的模本^[4]。

最具代表性的剧目大概要数大型京剧《泸水彝

收稿日期:2008-05-04

作者简介:孟翔(1958-),男,吉林省吉林市人,长春大学音乐学院教授,主要从事音乐教育与研究。

山》和《中国公主图兰朵》了。《泸水彝山》虽然讲的是一个家喻户晓的“诸葛亮七擒孟获”的故事,但是编导力求出新,在唱腔设计、舞美设计、灯光设计、服装设计等多方面创作上立足于现代审美,并将现代高科技的方法与技术融入其中,坚持“无情不感人、无戏不动人、无技不惊人”的创作思想,使熟悉的故事产生“陌生感”和“新鲜感”。该剧一面世便获如潮好评。而《中国公主图兰朵》则直接叫板西洋歌剧《图兰朵》,是当代东西方戏剧文化、价值取向、人文理念的一次历史性对话。可以说开创了京剧艺术新的里程碑。该剧在编剧、导演、作曲与唱腔设计、舞美设计、灯光设计以及演员阵容等各方面,汇集了全国各艺术领域的顶尖高手。创作伊始,便吸引了众多媒体及戏迷的眼球。该剧首轮演出十五场,票房收入八十余万元,创下了近年来一个剧目演出时间最长,票房收入最高的双新记录。该剧与“北京歌华太阳”达成的演出代理协议,则是京剧走向市场,探索新的经营模式的大胆而有益的尝试。除此之外,众多复排古装剧、新编历史剧的相继推出,也使今日的京剧舞台更加精彩纷呈,热闹非凡。这一切动态表明,京剧艺术新一轮大革命、大发展的浪潮已经到来!

2 京剧艺术的特点

京剧艺术的特点可以用综合性、虚拟性和夸张性来概括,首先谈一谈京剧的综合性。由于经历了长时期的形成和发展过程,京剧吸收了众多姐妹艺术(民间歌舞、说唱艺术与滑稽戏等)的特长,形成了其唱、念、做、打、舞全面发展的艺术特色。在舞台美术、服装与化装等方面也独具特色。先说唱,京剧被西方人称作“北京歌剧”。其实京剧与西洋歌剧有本质的不同。西洋歌剧只唱不说,所有的叙述及思想的表达都是由歌唱的形式完成的,所采用的演唱形式大多为宣叙调与咏叹调两种形式。前者用于寒暄、叙事,后者用于抒发情感。而京剧则是用一些程式化的手法,将说、唱、舞有机地结合在一起。每一句唱词都注重诗词韵律,或七言或十言,合辙压韵,文理对仗。再说念,京剧中的念(道白)与话剧的道白不同。话剧道白讲究真实性和灵活性。演员可以根据角色的性格与剧情的要求较自由地处理台词的语调及节奏,使其尽量真实、生活。而京剧的道白则是按严格的、程式化的语调和语速来完成道白的,几乎每一句念白都讲究抑扬顿挫、平仄分明、朗朗上口,并讲究中州韵的规范与湖广音的四声,用较

为夸张的手法来诠释角色,叙述剧情,渲染舞台气息。京剧中的做、打、舞则都是用动作,也就是肢体语言来诠释人物与剧情的。三者往往揉在一起,以特定的形式来表达人物的身份、思想和情感。甚至连简单的台步都要具备严格的舞美规范,配合着音乐和锣鼓的伴奏,使其具有鲜明的节奏感。什么样的人物,什么样的情绪配什么样的锣鼓经,走什么样的步法都是按一定程式来做的。京剧分“生”、“旦”、“净”、“丑”等行当,每个行当都有自己独特的步法,比如老生要走四方步(也称八字步),讲究抬腿亮靴底、腰为中轴、四肢配合。中年要快抬慢落,老年要慢抬快落,既有生活依据,又有节奏感。旦角有碎步、花梆子步;花脸(净)有大八字步和碎步;丑角有小四方步和矮子步以及跑圆场的压步等等。演员在表演中往往是载歌载舞,将唱、念、做、舞紧密地融合在一起,讲究“手、眼、身、法、步”的完美结合,使表演更生动、更富于观赏性。京剧中的武打也是京剧艺术中颇有特色的表现形式。它将中国的武术融入戏曲艺术当中,或大开大阖如《挑滑车》,或快捷迅猛如《三岔口》,以其独特、细腻的编排和准确、精湛的表演令人叫绝^[5]。

京剧的音乐、舞美、服装、化装也都各具特色。京剧的音乐主要以昆曲与民间的曲牌为基础(指传统京剧),加上程式化的锣鼓经结合而成。它分为三个部分:唱腔、舞蹈配乐和幕间音乐。唱腔是京剧音乐的主体,最重要的部分。曲作者根据不同的行当、不同的人物,结合剧情,按照一定的程式,创作出风格各异的唱腔。从古至今,一些京剧名段脍炙人口、久唱不衰、广泛流传、深受人民群众的喜爱。舞蹈配乐和幕间音乐在传统京剧往往采用大段的曲牌音乐,现代京剧则由作曲家根据剧情的需要,创作出独特的音乐。他们吸收了西方音乐的创作手法,运用交响乐队的编制,使京剧音乐更加饱满、充实、丰富多彩。如现代京剧《智取威虎山》中“打虎上山”一段,就充分体现了京剧的传统锣鼓经与现代交响乐创作手法的完美结合。加上激越、优美的唱腔设计和舞美设计,可算是京剧艺术“古为今用,洋为中用”的典范^[6]。

京剧的舞台布景追求简单、实用,一目了然,很有抽象意识。服装与化装则要求夸张而绚丽,给人以美不胜收的感官震撼,京剧的脸谱甚至作为一项单独的艺术,深受爱好者的喜爱。说到这里,自然又要提到京剧艺术的另外两个重要特点——夸张与虚拟。所谓夸张,即从演员的道白、唱腔、形体表演到

布景、服装、化装都非实际生活中原形,而是故意夸大其听觉、视觉效果。如道白的抑扬顿挫(小生拉长音的笑声,花脸“喳喳”的叫声等),唱腔的超长拖腔,大幅度的举手投足,宽大、艳丽的服装与超长的水袖,厚厚的鞋底,红、黄、蓝、黑、白各色各样的脸谱等无一不是夸张的,这样的夸张非但没有影响戏剧的真实性,反而更加吸引了观众的注意力,增强了戏剧的“味道”和震撼力。所谓虚拟,则是指剧情所需要的道具,布景或由演员的形体表演来体现,或以简单的小东西代替剧中所需要的复杂而庞大的东西,如戏中的开关门窗、上下楼梯、翻墙跃脊、黑夜中对打等。舞台上并无城墙屋脊、门窗、楼梯,表现夜间却并不关灯,全凭演员细腻而逼真的表演,将其体现的恰到好处、淋漓尽致。再如《秋江》、《借箭》、《芦花荡》中的船上戏,也是由演员的动作表演来体现的。还有,几个龙套的穿梭走动表示千军万马,两面小旗代表车辆,一根小棍表示骑马,一张桌子,两把椅子作为基本布景,又当桌,又当楼,又作城,又作桥。全由演员不同的肢体表演将其真实化、生活化,即简单又实用且耐看。夸张与虚拟的运用,使观众的注意力完全集中在演员的表演上,而戏剧情节反而退居次席。这也是京剧艺术与其他舞台艺术的不同之处。京剧的形式美是第一位的,正因为如此,观众对京剧演员的表演要求高于其他表演艺术。优秀的京剧演员要求唱、念、做、打无所不会,无所不精,全面发展而又有专长。这样的演员称之为“角”。“角”在京剧中的地位是至高无上的。一个名角养活一个剧团,在京剧历史上也是绝不鲜见的。“是真名士自风流”。但凡名角必有其可听、可看精彩之处。然而,“角”的形成也并非一朝一夕,一蹴而就的,需要经过艰辛的努力与劳动,所谓“千锤百炼而后乃成”。

京剧诞生二百多年来,名角辈出。他们一直是支撑舞台的主宰,并以其风标独致的表演不知迷倒了多少戏迷,也不知道影响了多少各方人士。以至古往今来,从宫廷内院到民间各界,到处有京剧“票友”的踪迹。如果说京剧的历史就是“角”们创造的历史,是决不夸张的。京剧的“角”现象,也是其重要的魅力之一。另外,京剧的表演与观众的反馈互相融合,也是京剧艺术的魅力之一,过去的京剧舞台是开放的。尤其是老戏园,戏台多是置于观众之中,演员与观众相隔很近。台上唱戏,台下撑场,台上台下一出戏,叫好声、喝彩声络绎不绝。偌大的戏院内热闹非凡,实是一种享受,“玩”的享受。台上演唱的同时,台下则随意交谈、品茶。飞来飞去的“手巾板”小商贩的叫卖,缭绕的烟雾中夹杂着时隐时现的喝彩声,营造了一种浓烈的现场气氛。这种形式所造成的种种神奇魅力,也使好戏者层出不穷,推动了京剧的发展。

参考文献:

- [1] 龚和德,黄竹三. 中华戏曲[M]. 北京:文化艺术出版社,2000.
- [2] 刘彦君. 中国戏曲史[M]. 杭州:浙江教育出版社,2001.
- [3] 王嫣嫣,赵富强,赵英海. 京剧[M]. 长春:吉林文史出版社,2005.
- [4] 蒋青,管建华,钱茸. 中国戏曲音乐[M]. 北京:人民音乐出版社,1995.
- [5] 逸才,庆旺. 京剧欣赏入门[M]. 哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,1999.
- [6] 汪入元. 京剧“样板戏”音乐论纲[M]. 北京:人民音乐出版社,2004.

责任编辑:李凤英

On national opera——artistic charms of Peking Opera

MENG Xiang, WU Ge

(Academy of Music, Changchun University, Changchun 130022, China)

Abstract: Peking Opera, as the national opera and national culture quinessence, has had a history of more than 200 years. The distinctive characteristics and unique charms attract and touch audience of every generations. However, nowadays, the situation of Peking Opera is not optimistic. This article analyzes and discusses the origin and development of Peking Opera as well as the artistic characteristics, hoping to attract people's widespread attention.

Keywords: Peking Opera; origin; development; artistic charm