

我国京剧艺术的现状和发展方向

王 韵, 郭 纶

(沧州师范学院 音乐系, 河北 沧州 061001)

摘要:京剧是我国珍贵的文化和艺术宝藏,被奉为国粹。回顾了它发展的曲折历程和取得的辉煌成就,分析了京剧当下所处的困境,提出了发展京剧的建议。

关键词:京剧艺术;国粹;现状;发展

中图分类号:J821

文献标识码:A

文章编号:1008-4762(2010)02-0034-02

京剧是我国戏曲三百多个剧种里最重要的剧种之一,在中国戏曲领域有着特殊的地位。从19世纪中叶以来,京剧就是中国文化传统的重要表征之一。京剧的诞生与发展过程是近代以来中国戏剧发展的范本。

一、京剧艺术的三次质变时期

(一)京剧的形成时期

1790年,也就是乾隆五十五年,为了祝贺皇帝80岁生日,朝廷便征集徽班(三庆班)入京祝寿。所谓徽班,就是有钱的安徽商人投资组建的戏班,这个三庆班在扬州时就以唱徽调(即二黄调)为主,同时也唱昆腔、四平调、梆子等各种腔调。皇帝的寿期过后,三庆班并没有离开北京,而是在民间的戏园里演出,并且是与梆子、昆、高腔等同台演出。之后的几年间,另外的三个徽班,即四喜、春台、和春三班也都相继进京,他们唱的都是“二黄腔”。十九世纪初时,许多的湖北演员也相继进京了,他们大多唱的是“西皮”。由于经常在一起演出,所以,这些湖北演员便和徽班艺人有了频繁的接触,从而也就加强了二黄与西皮的进一步融合。慢慢地就形成了以“皮黄腔”为主要腔调而且有全国影响力的新剧种——京剧。由于徽班进京是京剧发展过程中的重大事件,因此,将1790年徽班进京定为京剧诞生的标志,但实际上徽班进京并不等于京剧诞生,而且离京剧诞生还有相当一段距离。京剧在出现初期,各地演员在唱腔风格上还不大统一,还属于从徽班向京剧过渡的阶段。直到京剧名家谭鑫培将各派所长加以融合,进一步规范了京剧的演唱语言,才使得京剧进入了成熟阶段。

(二)多种流派的形成时期

在京剧二百多年的发展历程中,出现了很多的艺术家,更是出现了很多的流派。1927年,北京《顺天时报》评选出京

剧的“四大名旦”,他们是梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云四人。30年代末,又有谭富英、马连良、杨宝森、奚啸伯并称“四大须生”。20世纪初期,京剧迎来了百花齐放的辉煌时期。

(三)样板戏的创作时期

20世纪50—60年代出现的样板戏,把古老的京剧带入了一个崭新的境界。这一时期是京剧音乐创作由民间性向专业性逐步转变的时期。新文艺工作者的加盟,现代作曲技法的引进,极大地推动了京剧音乐表现方式的革新与创造。涌现出了一批直到今天都无法超越的经典剧目和经典唱段,比如《智取威虎山》、《红灯记》、《沙家浜》等等,这些作品使古老的京剧达到了一次艺术上质的飞跃。“样板戏”的成就对于京剧艺术的创新发展具有里程碑式的意义。

二、京剧艺术的现状

京剧作为我国的国粹,已经走过了二百多年的历程。众所周知,这门曾经风光无限的艺术形式,时至今日,已经到了走下坡路的阶段。《新周刊》曾撰文指出:京剧现已沦为“福利文化”,即前期投入基本依靠财政和企业赞助,演出票房依靠政府或者企业包场,政府和企业无法从中获利。得到的只是“社会效益”。目前,很多剧场都不愿意承接无利可图的京剧演出。京剧面临如此尴尬的现状,我们认为与以下几个因素是密不可分的。

第一,如今的大时代背景变了,人们的生活节奏变得越来越快,无法接受这种以拖沓的情节、缓慢的节奏来演绎古老故事的京剧艺术,取而代之的是所谓的“艺术快餐”——通俗音乐。并且在一些日剧、韩剧等外来文化的冲击下,京剧已经不再是人们的主要娱乐方式。

第二,新编剧目不能超越传统剧目。据统计,近两年全

收稿日期:2010-03-18

作者简介:王 韵(1980-),女,河北沧州人,沧州师范学院音乐系讲师。

国京剧团每年新排剧目在百出以上,虽然新创作的唱腔数量不少,但是真正能打动观众的、传唱度高的唱腔却是少之又少。原因是多方面的,首先,现在的我们已经失去了五、六十年代曾经有过的对戏曲事业的大量投入。其次,现在的京剧创作中经常出现这样的情况:当一部经过了很长时间才脱稿的剧本问世之后,就要求作曲家在短期内完成整出戏的唱段。作曲家没有充裕的时间去思考和创作,以致于使作品的质量大打折扣。由于新编剧目质量不高,因此既不能抓住老听众的眼球,也不能吸引更多的新听众的关注。

第三,人才短缺也是京剧面临的一大难题,同时也是制约京剧艺术发展的重要因素。目前,许多京剧团行当不齐,缺少顶梁柱的尖子演员,六、七十年代涌现的京剧音乐创作的中坚力量现在已经年龄老化,而中年作曲人才的断档,青年人才的不断流失,成为了当前京剧艺术面临的巨大难题。

三、京剧艺术的发展方向的思考

面对如此尴尬的局面,摆在人们面前的问题是如何让它脱离沉疴,重新焕发青春。

(一)坚持继承与创新相结合

成功的戏曲必然是新与老的对立统一体。应该多在传统剧目上做文章,取其精华,去其糟粕,与其排演一些质量不高的新戏,还不如在传统剧目上下功夫。在保留优秀传统的同时,还可以加入一些现代技术,大胆地借鉴西方艺术的精髓,比如主题动机、和声、曲式、复调、配器等现代作曲技法,以及中西混编乐队配制、多声部和声织体的立体呈现等众多方面。只有大胆革新才能让观众看到中国戏曲中潜藏的丰厚音乐资源。

(二)在国家大力保护的前提下,让它走向市场,利用市场刺激它的发展

2008年,教育部在全国10个省、市、自治区设置了试点,在这些试点的音乐课里面加入了京剧课。将京剧纳入中、小学义务教育课程就是国家保护的有力举措,可以让孩子们有机会去接触到传统艺术,了解并喜欢上京剧。同时,一味地依靠国家保护也不是长久之计,也不符合现在的市场经济运作模式,如果要走的长远,还是需要将其放入市场,并利用市场规律来刺激它的良性发展。2009年6月国家京剧院与北京市旅游局共同启动了京剧体验之旅,市民可通过“一日游”的实地体验,过足京剧瘾。京剧体验之旅的核心内容为一厂、一馆、一院和一剧。一厂即北京剧服厂,游客可在此体验服装设计、刺绣、道具制作等过程;一馆是指梅兰芳故居(纪念馆),这里展示了大师一生的主要艺术生活;一院就是国家京剧院,游客可以走进名角们的真实排练生活;最后还将为游客表演一部经典剧目,包括《霸王别姬》等。用旅游平台传播京剧文化,可以使更多的人可以近距离接触京剧,并且也是非常符合市场经济规律的方法。

(三)培养人才与队伍建设迫在眉睫

首先,要加强演员的个人品德修养,多听听戏迷票友的意见。因为在戏迷票友中存在着大批真正懂戏和爱戏的人;其次,还可以将考级引入京剧,即增加京剧的考级制度,以此激发人们学习京剧的积极性。

总之,经历了二百多年历程的京剧艺术,是在无数老一辈的艺术家辛勤耕耘下才走到了今天,其中的艰辛恐怕只有他们才能体会,这是智慧的结晶,同时也是汗水和泪水的结晶,因此,保护和发展京剧艺术是我们肩上的担子,也是我们不可推卸的责任。我们相信,在所有人的共同努力下,作为我国文化瑰宝的京剧艺术一定会重新焕发青春,重新受到越来越多的人民群众的热爱。

The Status Quo and Developing trend of Peking Opera

WANG Yun, GUO Ying

(Music Department, Cangzhou Teachers' College, Cangzhou, 061001, Hebei)

Abstract: Beijing Opera, as our country's precious culture and art treasure, is taken as the national quintessence. Though complicated its developing road was, it has made brilliant achievement. An analysis has been made on its dilemma, and some suggestions have been put forward.

Key words: Art of Beijing Opera; national quintessence; status quo; development

[责任编辑:张胜广]