

浅谈京剧危机与改革

孙桂敏

(营口市京剧团 辽宁 营口 115000)

具有几百年历史的京剧艺术，现在失去了往昔的独尊地位，陷入了艰难的处境之中。现在社会上很多人都在关心着京剧的命运。有人说京剧走向了低谷，有人说京剧要灭亡了，还有人说目前是暂时现象，京剧总有一天要振兴……，众说纷纭，各抒己见。那么京剧到底遇到了什么问题，前途如何，出路在呢？

我认为，京剧艺术在很长的历史时期里，一直是我国家平台上备受群众喜闻乐见的一种艺术形式。几十年来一直统治着我国的戏曲舞台。它具有深厚的群众基础，有着很高的审美价值，是一种很有欣赏价值的艺术形式，是举国公认的“国剧”。

这样一个高雅的剧种，完整的艺术形式，为什么目前却处在危机之中呢？必须承认，面对着迅速的社会发展，京剧旧的一套剧目及表演程式所造成的新适应性已暴露得越来越明显，他的内容和表演形式给人以明显陈旧感，因此削弱了艺术的竞争能力，失去了大量的青年观众。随着我国的改革开放，我国的长期闭关锁国的局面改变，社会的生活不断发生变化，人们的道德观念、思维方式和审美观点也变化着。在开放社会里，人们的审美意识也不断变化，以及在电影、电视及西方艺术的冲击下，不但丰富了现在人们的思维，也不断地改变着人们的审美习惯及欣赏趣味。恰在这种情况下，京剧艺术却仍是传统的主题，人们所熟悉的人物和故事，以“一桌二椅”为标志的舞台美术，以“三大件”为主的单调音乐伴奏，以及不变的程式化表演等等，如果不早地认识到这一点，将还会有更多的观众大批流失，成为名副其实的京剧艺术危机。

那么如何尽快摆脱这种困境，重新获得活力和生机呢？京剧

喊，现场气氛达到高潮。随后，扇神舆队伍在大松明的指引下，来到瀑布前的广场。头戴乌鸦帽的神官手持小火把，对着扇神舆挥舞，进入“打松”仪式。壮汉们抬着被小火把轮流打过的扇神舆依次进入瀑布前的祭场，将扇神舆放置在瀑布前方。接着进行瀑布前祭神仪式，神官们在飞流神社前供奉祭品，祈求神灵保护、风调雨顺、万物生长。

15时左右，开始“割稻仪式”。这是与早晨在那智大社社举行的“田植仪式”相呼应的。表演者手持镰刀一边唱割稻歌一边作出巡视田地的模样进行表演。之后身着白衣，怀抱火把的当地居民，手持印有太阳形状的扇子，边跳瀑布舞边唱祈愿的歌曲。最后将扇神舆朝那智大社的方向摆放后，再从那智瀑布开始，穿过杉木林中的旧参道后回到熊野那智大社，那智火祭的所有祭典就此宣告结束。

水是万物之源，火能毁灭万物，那智火祭正是体现了水与火的交相辉映，循环不息。当地居民通过火祭召唤神灵降临，以保佑五谷丰收，国泰民安。

3. 小结

综上所述，与火相关的祭典活动在世界各国均有所见。本文就火节在中国、日本两国的不同表现形式进行说明比较，探讨两者的异同。

中国彝族火把节和日本那智火祭均有千年左右悠久的历史，至今仍每年举行。相对于彝族火把节持续三天而言，那智火祭时间较短。就祭典中使用的一大重要物件——火把而言，那智火祭中既有小火把，又有大松明，其大小、重量均超过彝族火把的数倍。中国彝族火把节起源于消灭害虫、驱除恶灵，企盼丰收，庆祝胜利。与此相对，那智火祭起源于神灵供奉。

随着时代的发展，原本古老神圣的祭祀活动已逐步演变成一种民间文化体育节日，逐渐深入到人们的生活之中。无论是中国彝族火把节还是日本那智火祭，越来越受到人们的喜爱和欢迎，成为人们祈求保佑、观赏表演、休闲娱乐的重要活动。同时，广

的出路在哪里？出路只有一条，那就是必须大胆地进行改革和创新。

京剧的改革和创新是件极其复杂而艰巨的工作，因为京剧艺术经前人长期的努力创作及发展，集“唱、念、做、打、翻”为一体的综合性艺术，又与歌、舞和剧诗高度统一和谐，因此，要想改革和创新，首先要继承传统中的所有精华及技巧，才能改革和创新。反之，谈不上改革，即使改了也将失去了京剧艺术的特点，将成为不伦不类的大杂烩。除此之外，又要打破墨守成规的保守观念，放下“老大哥”的架子，虚心地学习各地方有特色剧种的长处，使人能够做到通俗易懂，对青年观众增加吸引力。京剧本身的改革尤为重要。在文戏上，应使过多的程式化，转化为人物化和生活化，但又不失戏曲化，这本身是件难事。在武戏方面，要借鉴武术和体操的长处，使之为京剧武打所用，使京剧的“招招架架”的形式化武打变为生活化和真实感，又要保持武打的风格。在培养演员上，行当不应单一，而要求向能文、能武、能主、能次、能上能下的新型演员发展，以便压缩队伍过大现象。此外，舞美、乐队、服装、道具等都应在继承的前提下有所改革和创新。

除京剧自身改革外，还要培养一支好的创作队伍和评论人员。戏曲的改革、人才的培养最重要的一点是，在党的文艺方针政策指导下，必须有行政措施和足够的经费，否则将是空谈。我们每一个演员都应有紧迫感，积极投入戏曲改革中去，使京剧这一古老艺术重新获得活力和生机。

广大群众的参与也进一步促进了传统祭火活动的沿袭与发展。通过本文的介绍，从不同角度展示了中日两国多彩的火文化，将有利于我们更好的认识两国优秀的传统文化。

注释

- ①中国彝族多分布在云南、四川、贵州、重庆三省市和广西壮族自治区的西北部等地，人口大约800万。本文主要以四川凉山彝族火把节为例，进行分析比较。
- ②火把节唱的歌统称为“朵洛荷”，是由几十个姑娘手牵手或牵着三角形围成圈，边唱边跳的。一般由一人领唱，大家合唱，歌声悠扬动听。
- ③达体舞因其旋律流畅，舞姿优美，简单易学而深受人们的喜爱。不论男女老少，不受场地限制，只要手拉手围成圈便能跳。
- ④在日本，被称为“三大火祭”的祭祀活动还没有定论，有多种说法。本文选取较普遍的说法，即“三大火祭”为手之火祭、那智火祭、鞍马火祭，进行探讨。
- ⑤大松明指的是直径50公分、重达50公斤左右的大型火把。
- ⑥神舆即神轿，是指祭祀时装上神牌位抬着游街的轿子。

参考文献：

- [1]朱文旭. 凉山彝族火把节[M]. 成都: 四川民族出版社, 1999.7.
- [2]胡小平. 火的圣典凉山彝族火把节[J]. 中华遗产, 2007, (8).
- [3]巴莫姐妹彝学小组. 四川大凉山[M]. 北京: 中国旅游出版社, 2006.5.
- [4]菅田正昭. 日本の祭りを読み解くほど[M]. 日本: 実業之日本社, 2007.
- [5]真野俊和. 日本の祭りを読み解く(歴史文化ライブラリー)[M]. 日本: 吉川弘文館, 2001.