

论京剧的传承与发展处

辛颖 (辽宁省朝阳高等专科学校 122000)

任何事物的生存都遵循着这样一个规律,只有不断创新才有发展,只有不断发展才会延续生命,京剧艺术也不例外。如果它停滞不前,就等于是倒退。京剧是前人为我们发掘创造的宝贵的艺术财富,是我国民族艺术宝库中的一颗耀眼的璀璨的明珠,它被称之为国粹,因此,它的兴衰会让很多人为之动容和关注。

一、京剧的产生与发展历史起源

京剧是流行全国的剧种之一,至今已有二百多年的历史。清乾隆五十五年,在南方演出的三庆、四喜、春台、和春四个徽调班社,陆续进入北京演出,他们同来自湖北的汉调艺人合作,相互影响,又接受了昆腔、秦腔的部分剧目曲调和表演方法,并吸收了一些民间曲调,逐渐融合、演变、发展而成。

京剧是综合性表演艺术,集唱、念、做、打、舞为一体,通过程式的表演手段叙述故事、刻画人物。角色可分为生、旦、净、丑四大行当。清初流行于江南地区,以唱吹腔、高拨子、二黄为主的徽戏班流动性强,与其他剧种接触频繁,在声腔上互有交流渗透,因此在发展过程中也搬演了不少昆腔戏,还吸收了啰啰腔和其他一些杂曲。最早进京的徽戏班是安徽享有盛名的“三庆班”,随后来京的又有“四喜”、“和春”、“春台”等戏班,合称“四大徽班”。京剧之名始见于清光绪二年的“申报”,曾被称为皮黄、二黄、黄腔、京调、京戏、平剧、国剧等。乾隆五十五年,四大徽班进京后,与北京剧坛的昆曲、汉剧、弋阳、乱弹等剧种经过五、六十年的融汇,衍变成京剧,成为中国最大的戏曲剧种。乾隆、嘉庆年间,北京政治稳定,经济繁荣,各剧种艺人云集。北京舞台昆腔、京腔、秦腔三足鼎立。徽班到京,首先致力于合京秦二腔。徽班发扬其博采众长的传统,广泛吸收秦腔和部分京腔的剧目和表演方法,同时继承了众多的昆腔剧目及其舞台艺术体制,因而在艺术上得到迅速提高。徽班成长发展的过程,也就是它向京剧演变的过程。这一演变完成的主要标志为徽汉合流和皮黄交融,形成了以西皮、二黄两种腔调为主的板腔体唱腔音乐体系,使唱念做打表演体系逐步完善。道光末年,三庆班程长庚、四喜班张二奎、春台班余三胜和李六、和春班王洪贵等常演的剧目,如《文昭关》、《捉放曹》、《定军山》、《击鼓骂曹》等,与其后京剧舞台常见的传统剧目已大体相同,徽班向京剧的演变到此已基本完成。另一种说法,认为谭鑫培成名后的19世纪末、20世纪初,京剧才算形成。因为那时皮黄戏从音乐、表演,到唱念的字音、声韵,才具备了严格的规范;而在此以前,即程长庚时代,仍属徽调范畴。

传统戏的兴盛时期

京剧形成的初期,老生最受重视,出现了“老生三杰”程长庚、余三胜、张二奎;“老生新三杰”谭鑫培、汪秋芬、孙菊仙。清宫廷对京剧情有独钟,还将京剧班子纳入宫廷。慈禧最爱看老生戏,她对名戏班也十分钟爱。三十年代先后成名的老生演员,有马连良、谭富英、杨宝森、奚啸伯。上世纪二十年代出现“四大名旦”梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云后,旦角的地位变得重要了。这是京剧发展的一个重要的变化。人们比喻梅派如春兰,有王者之香;程派如菊花,霜天挺秀;荀派如牡丹,占尽春色;尚派如芙蓉,映日鲜红。自此,“四大名旦”的名声流传全国。其中,梅派艺术独树一帜,享有“雍容华贵、端庄凝重、意境和美、深沉含蓄”之盛誉,他的唱腔则是清新质朴、流畅自然,构成了其艺术特色的核心,他的表演美而不俗、俏而不妖,扮相俊美,他对艺术的态度认真而执着,一丝不苟,不过每一个细节。在舞台艺术的诸多方面都做了新的探索,突破了原行当

的限制,创造了许多新的人物形象,使京剧艺术达到了巅峰。他成为了那个时代最有影响力的京剧大师。

二、京剧的观众群体

任何艺术的表演与创作最后都要面对观众,没有观众的参与,则成为了盲目的艺术。京剧艺术的审美价值取决于京剧观众的反馈。京剧的欣赏者可分为三个层次,普通观众、戏迷、票友。最基层的是一般普通观众,中间层为京剧戏迷,最高层则是京剧票友。而戏迷与票友的多少则取决于最基层的普通观众,他们占大多数,京剧艺术的精华与唱、念、做、打、舞等艺术技巧,对于一般观众来讲,是难于理解和掌握的,因不了解和难于掌握,从而失去兴趣,没有了兴趣,就不会去做京剧观众,戏迷与票友产生的基础是观众,观众少了,那么戏迷和票友自然也就减少了。加之传统戏从人物到剧情与我们的现实生活相距甚远,如剧中人物走路的步伐与姿态、念白中的咬字方法、生活习惯与现代人大相径庭,过去女子缠足,所谓三寸金莲,大门不出,二门不入,自然是举手、投足、转身、行走等动作慢慢悠悠,行不露足、笑不露齿。当今社会生活、工作的节奏加快,女性在建设者的行列里,风风火火地工作、学习、生活,因此,让现代的年轻人去接受传统戏的确很难。这就造成了现在的京剧观众中,老年人成为主要群体,年轻人和儿童为数甚少,这就势必会造成京剧的传承和发展的危机。然而,要争取更多的观众,就要考虑到如何使京剧表演适合于年轻一代的审美要求。这就要求京剧表演要突破传统方法的局限,运用中国戏曲独特的表现手法融入现代化手段和理念,对传统的技巧加以发展变化,在现实生活中提炼、加工、创造适合于表现现代人物的新技巧、新手段、新唱腔。大凡有艺术成就的名家,他们在表演中都是对传统的东西加以选择、改进,对自身以外的其它兄弟剧种中的因素加以吸收、借鉴,创造出新的适应时代的新流派。

三、京剧的创新与发展

1、现代京剧的兴起

任何事物都遵循着这样一个发展规律,那就是有创新才有发展,有发展才有生命,京剧艺术也不例外,它要与时代相适应,现代京剧是京剧艺术发展的必然。现代京剧在传统京剧的基础上加以发展和创新来演绎现代题材的故事。在传统的民族音乐基础上吸纳了西洋管弦乐,这一推陈出新的举措,将中国的传统京剧注入了新鲜的血液,充满活力和生机。使京剧艺术达到了新的巅峰。如现代京剧《智取威虎山》中《打虎上山》的片段,从音乐的旋律到管弦乐的运用与配器,都让人精神为之一振,顿感情绪高昂、神清气爽、浑身都充满了力量。再加上演员十分精彩的表演,功底深厚的唱、念、做、打等,塑造了一个活生生的机智灵活、英勇神武、完美的英雄形象,使得杨子荣这一英雄形象成为当时人们心目中最理想的精神偶像,也激励了一代人。京剧《杜鹃山》中柯湘的唱段《乱云飞》,唱得情真意切,扣人心弦,唱腔细腻、委婉,高潮处激情澎湃、起伏跌宕,动情时如泣如诉,尽吐悲伤。它同歌剧中的咏叹调一样,是一段篇幅长、难度大的唱腔,至今仍然受到人们的喜爱和欢迎,也是京剧爱好者的首选。

2、京歌的产生

京歌被称为流行乐与京剧的嫁接,《故乡是北京》是较早出现的京歌,《前门情思大碗茶》、《说唱脸谱》、电视剧《大宅门》主题音乐等。京歌的出现,拓宽了京剧艺术的前景,也证明了人们对京剧是喜爱和留恋的,京腔对百姓来说是亲切的,是十分熟悉的,如电视剧《大宅门》主题音乐一响起,便自然联想起

文化产业的功能价值分析

李巍 任晨 (江苏省江南影视艺术职业学院 214153)

摘要: 本文在解读文化价值的基础上, 提出文化产业应该提供文化产品或者相关的文化内容, 以满足大多数人在精神方面增长的需求。文化产业进入市场机制运行后, 一方面转化为经济价值, 另一方面实现其文化价值。这样, 文化产业就承载着政治、经济和文化三个方面的社会功能。

关键词: 文化产业; 中西文化; 路径选择

注: 本文为江南影视艺术学院院级课题研究项目, 项目编号: 2009zd002。

文化价值是指客观事物所具有的能够满足一定文化需要的特殊性质, 是一种关系。含有两方面的规定性: 一方面存在着某种文化需要的主体; 另一方面存在着能够满足文化需要的客体。当一定的主体发现了能满足自己文化需要的对象并通过某种方式占有这个对象时, 就出现了文化价值关系。文化作为社会意识, 一方面能够满足大多数人在精神方面增长的需求, 文化成为社会政治经济发展的智力支撑。另一方面, 文化使人能得到自己所需要的知识, 最大限度地提升自己的文化品味。从而把实现价值和创造物质财富统一起来, 形成创新文化的能力。

文化产业以市场为导向, 提供文化产品或者相关的文化内容。就是说文化资本进入市场机制运行, 一方面转化为经济价值, 一方面实现其文化价值。所以文化产业相应得具有如下几个方面的社会功能:

第一, 文化功能。文化产业在文化资本的市场运营过程中, 可供交换、消费的文化资本商品或服务精神价值高于其载体的物质价值, 文化商品中的精神存在高于其物质存在。可见, 文化产

业的首要功能在于文化方面。通过文化资本的产业传承, 实现文化的社会功能。

文化产业商品赋予大众先进性的文化, 就会发挥文化的积极的社会效应: 首先是对国家、民族等群体发挥巨大的整合作用, 增强民族凝聚力和强化集体合力。没有文化的整合作用, 就没有整个社会的安定。其次, 社会导向功能, 通过积累和升华社会实践成果, 提供新生的、进步的文化活力, 推动社会的进一步发展。没有文化的导向作用, 就没有社会进步。再次, 激励文化创新, 通过思想启迪, 激发社会创新, 激励新的探索, 为社会进步发掘新的动力源泉。最后, 文化产业促进先进文化的发展。

“先进文化是一个历史范畴和历史概念, 就人类文明的发展历史来看, 先进文化, 是人类文明和民族文化总的发展趋势的一种规律性显现。”“就文化产业的文化形态的历史性而言, 在今天, 文化产业是先进文化的前进方向的存在和表现形式, 离开了现代工业文明和现代信息文明, 先进文化的前进方向就失去了它的先进生产力的现实基础, 也就无所谓代表最广大人民的根本利益。”^①江泽民在十六大上也说: “发展文化产业是市场经济条件下繁荣社会主义文化满足人民群众精神文化需求的重要途径。”

共产党在“三个代表”中明确提出“代表先进文化的前进方向”论断。就中国具体国情而言, 这是对文化事业发展的目标、方向所做的要求, 文化产业也不例外。先进文化能够激励人类不断提升生活质量; 完善自身的物质和精神文化, 先进文化首先是一个历史的范畴, 是针对落后的文化而言。从中国的实际情况来看, 文化产业和先进文化有着密切的关系, 文化产业是发展先进文化的重要途径, 文化产业在促进先进文化的发展中起着不可替

老北京发生的故事, 这已形成了一种定势。

四、继承与改革

京剧是我们中华民族艺术宝库中的国宝, 是璀璨的明珠, 我们应该珍惜它、爱护它、保护它、继承它、发展它, 要让它有更多的观众, 就要使它不断地有所创新、有所改进, 以适应新时代、新形势。要征服年轻一代观众, 就要考虑继承传统与如何发展, 怎样把古典美与现代美完美地结合起来, 要从以下几个方面进行改进。首先要从唱、念、做、打上有所突破。

1、唱腔与念白

要吸引年轻观众, 就要改变以往传统戏的托腔长、字音拉得过长特点。现代人喜欢快节奏, 应该尝试吸收轻音乐与流行音乐的特点, 唱段形式应再丰富多彩一些, 不能墨守成规、一成不变。如果停滞不前, 就等于后退。除了要将主要的经典的传统剧目保留以外, 新的剧目或新编历史剧念白要接近现在普通话的发音方法。让年轻一代人接受。

2、身段与武打动作

应改变以往过于程式化的身段和武打动作, 不能总是以老一套的方法和形式呈现给欣赏者, 观众会产生审美疲劳, 要新颖, 唱、念、做、打就要有所突破、创新、和发展。

3、吸收和借鉴其它剧种的长处

京剧形成的本身, 就是吸收融合了其他剧种的因素, 因此, 应采众家之长, 融合提炼, 不失本色, 取其他兄弟剧种的精美之处, 为我所用。

4、吸收和借鉴影视作品

在剧情上应吸收影视作品的特点, 使故事情节紧凑、扣人心

弦, 富于时代的气息, 以适应观众的欣赏需求。

5、运用新的舞台技术

运用新的、高科技的光电技术, 集影、声、形于舞台上, 创视觉与听觉的新意境。增强场景的真实感, 以抓住观众的心。改变以往舞台上一张桌子、两把椅子的道具模式。设计、处理好舞台上的时空转换和场景的置换, 会取得非常美妙的理想效果。现在是高科技时代, 如果舞台布景还是过去的老样子, 观众会产生厌倦的心理。要考虑到现在的观众有着全方面的很高的审美要求。

6、培养创新型人才

当年的四大须生和四大名旦及各流派的产生, 推动了京剧的繁荣与发展, 如今的京剧人才也需要有创立新流派的勇气与胆识, 有创新才会有发展, 有发展才会有生机, 从而使京剧这一剧种充满清新活力, 保持旺盛的生命力, 以流芳百世。

五、前景与展望

有人说京剧被冷落了, 从表面上看, 它呈逐渐衰落趋势, 但恰恰相反, 实则是在推进它向更新的形式和特色方向发展了。这就要求戏曲工作者勇于探索, 敢于尝试, 增强创新意识。与时代接轨, 多吸收和借鉴影视作品和其他兄弟剧种的精美之处, 为己所用, 我相信, 如果每一个从事京剧演绎事业的工作者, 都能做到象前辈们那样, 对待艺术认真严谨、一丝不苟、勇于探索、大胆创新、寻找新思路、追求新理念、敢于创立新流派, 那末, 京剧艺术会再一次达到艺术的颠峰。