

浅析京剧现代戏的创新

田全福 (沈阳京剧院 辽宁沈阳 110032)

摘要: 京剧作为中国传统名剧,其历史已超过200年。京剧现代戏是对中国传统京剧艺术表现手法的继承与创新,其是在我国大时代背景下以及特定的文化语境中所产生,给中国京剧发展注入了新活力。然而,京剧现代戏若想发扬光大,仍需在剧目内容、表现形式、音乐以及经营方式等方面发展创新,本文对此进行了浅析。

关键词: 中国京剧;京剧现代戏;创新

京剧作为中国传统名剧,其历史已超过200年。京剧艺术是中华民族特有的、独树一帜的艺术种类,象征着灿烂的黄河文化,经过多年的历史积淀与发展,已成为中华民族历史文化之精华。京剧所提倡的精气神也代表了中华民族的精神。作为一名中华儿女,我们应该去了解、认识京剧,并将京剧艺术发扬光大。

京剧现代戏是对中国传统京剧艺术表现手法的继承与创新,其是在我国大时代背景下以及特定的文化语境中所产生,给中国京剧发展注入了新活力。其在表现现代人物、音乐、念白、配器等方面都做了许多创新尝试,取得了较好的艺术效果。

一、表现形式的创新

中国传统京剧作为虚拟艺术门类,一般京剧舞台上没有布景设置,仅有一些极其简单的道具而已,时空的变化需要京剧演员通过虚拟动作来表达和完成。京剧各类人物的装扮类型也各具特色,生、旦、净、末、丑每个行当都要按照固定的行头打扮,都拥有自己的程式化动作表达。因此,更多地适用于表达简单的人物、剧目情节和人物关系。而今天的京剧现代戏则对话剧写实手法进行了吸引借鉴,其舞台布景模拟现实,使人如临其境,道具运用也丰富多彩,感觉身在其中。京剧现代戏还对传统程式进行了革新,在京剧人物的装扮上也根据人物表现需求来进行,例如根据人物的身份高低、个性特点、所处环境等进行装扮。此外,设计道白、动作和唱段时,同样也以整体写实风格为主,并且在此基础上,针对某些剧目中的重要场面还要融入传统京剧虚拟的专长,从而达到写实、虚拟“虚实结合”的艺术效果。

二、音乐的创新

应该说戏曲的灵魂就是音乐。现代音乐技法的迅速发展,也随之推动了京剧音乐的发展,其在表现形式等方面不断创新,从而给中国传统京剧注入了新鲜血液,带进了崭新境界。例如:要想更好地塑造京剧人物形象,就要注意在音乐方面保证音乐的节奏能够与舞台整体节奏和谐统一。此外,还应通过音乐来更好地表达人物的性格特点,以及通过音乐体现出时代感等等。要从根本上突破传统音乐的表现手法,实现音乐与戏剧内容、形式的有机融合,拓展京剧音乐的艺术表现力。综合运用和声、复调、曲式、配器等多种现代作曲技法,真正创造出符合京剧现代戏需求的音乐,让中国传统京剧在音乐艺术上实现一次质的飞跃。

三、念白的创新

“千斤话白四两唱”,中国传统京剧对于念白非常重视。而京剧现代戏的改革,最引人注目之处就在于音韵之变化。中国传统京剧的念白更富音乐性,然而却不符合当代语言习惯,对于表现现代人物并不适宜。而京剧现代戏则对字音发音标准进行了革新,唱、念运用的是北京音,当然也保留了一些传统字音,以便使行腔更加押韵。此外,京剧现代戏在念白方面还对话剧、诗朗诵的特点进行了吸收融合,从而实现了个性化、通俗化、生活化

的统一效果。采取这种方式更能表达出现代人物的身份、地位以及性格、特点等,也更容易被现代观众所认可和接受。

我们以《骆驼祥子》为例加以说明,《骆驼祥子》剧目就是在传统京剧基础上进行了创新,并且是近年来京剧现代戏比较成功的典型代表剧目,其某种程度上表明了京剧现代戏已经走出样板戏阴影,使人们看到了京剧现代戏的光明前途。该剧充分发挥了京剧唱、念、做、舞的艺术手段,一方面表现出了京剧艺术独特的写意性和简练特点,同时也进行了新的程式的创造;在舞台设置方面也别具一格,其背景由倾斜的大城墙和石狮子等组成,代表了主人公祥子当时所处的倾斜世界,能够带给观众一种强烈的心理和视觉的冲击力;京剧作曲方面运用了京韵大鼓、西洋弦乐与京剧唱腔相糅合,乐队伴奏形式方面开创性地进行传统乐队与音乐工作台结合,实现了老腔新韵,实现了戏曲乐队伴奏形式的创新。

虽然京剧现代戏有了很多创新发展,但也同样面临着许多现实问题,例如贴近生活的新剧目较少、独具风格的新流派较少、京剧观众较少等诸多难题。在舞台演出市场异常激烈的今天,京剧发展面临着严峻的挑战。特别是当前现代艺术表现形式丰富多彩,人们的艺术欣赏内容也丰富多彩,怎样继承和发展民族文化瑰宝京剧,怎样吸引更多观众欣赏京剧,已经成为京剧现代戏值得商榷的重要课题。

京剧现代戏若想发扬光大,必须在内容上、形式上、音乐上以及经营方式上等进一步发展创新。内容方面,京剧艺术家应该准确把握时代脉搏,全面地、细致地体验和感受当代人民群众的生活状态以及审美情趣,从而创作出更多、更优秀的京剧现代戏剧目;表现形式方面,要充分发挥现代科技手段,实现京剧舞美的创新发展;音乐方面可以综合运用交响乐、合唱等多种艺术表现手法,突破京剧固有的音乐模式,同时吸收和借鉴歌剧、音乐剧等表现手法,达到增强舞台效果突出视听表现力的目的;经营机制方面,京剧现代戏应该广开渠道,更多走向市场、走向民间,并且应加大在海外的宣传力度,培养出一批名旦、名角,通过多种渠道让一些经典剧目能够走向国门,走向世界,被更多的国家和人们所认可。

“传统是创新的基础,创新反过来促进传统的发展。”这个基础很重要,没有坚实的基础,“高楼大厦”无法建立。京剧艺术是中国国粹,作为一名京剧演员,我们有责任也有义务肩负起振兴京剧的重担和历史使命,传承、创新和发展京剧,在今后的艺术创作道路上再创新的辉煌。

参考文献:

- [1]傅谨;三思京剧现代戏[A];京剧与现代中国社会——第三届京剧学国际学术研讨会论文集(上)[C];2009年
- [2]孟翔;吴戈;谈国剧——京剧的艺术魅力[J];长春大学学报;2009年03期
- [3]精品剧目创作的创新与发展[J];宁波通讯;2009年04期

作者简介:

田全福(1980.9-),男,国家三级演员,现供职于沈阳京剧院,主要从事京剧表演艺术研究。