

从中华优秀传统文化谈京剧的传承与发展

袁军涛

(洛阳理工学院 河南 洛阳 471023)

[摘要]新文化运动在一些激进分子的主导下，对孔子所代表的中国传统学术文化予以猛烈地抨击，全面否定孔子与儒家经典及一些传统的艺术形式。似乎中国近代以来的所有衰落和灾难都应该由传统文化来承担。必须要对其进行挖掘和整理，让更多人了解它，使它在新时期焕发出勃勃生机。

[关键词]传统文化 民族文化为根基 伦理道德 艺术价值 推陈出新

中图分类号：J8 文献标识码：A 文章编号：1671—7597（2009）0320184—01

在中华文明的长河中，戏曲文化只不过是一条小溪。但是，月映百川，这条溪流照样映射着中华文明之光。千百年来，它以灿烂的形式，被认为是最具中华民族特色的文化品种之一。京剧自诞生以来，经过艺人们长期的艰辛探索和发展，在声腔、表演形式、剧目内容等各个方面取得了骄人的成绩，成为戏曲文化中一朵瑰丽的奇葩，堪称国粹，受到大众的欢迎和喜爱，涌现出了程长庚、“同光十三绝”、“四大名旦”、“四大须生”等一大批优秀的表演艺术家。京剧在群众中有着广泛的基础，相当于一部中国历史、传统文化及道德的“普及读本”，广大劳动人民就是从戏曲中了解历史、接受传统文化的熏陶和道德教育。然而，京剧发展至近代，却日渐衰落。其地位遭贬低、价值遭否定、意义遭质疑、前途遭摸黑，是一个不争的事实。

当前党中央提出构建社会主义和谐社会，使传统文化尤其是儒家文化迎来了又一个复兴及发展的契机。传统文化对中国社会各方面发展的影响再次引起世人的高度重视。

长期以来，中国在进行经济建设的同时，对传统文化的教育和传承有所忽略甚至某种程度上的抛弃。而一个不能与传统和解的民族，始终是处于无根状态的。在新时期，怎样与传统和解，是我们必须重视的问题。

一、衡估国粹的价值

当京剧这一传统的艺术形式，在其产生发展的过程中，以民族文化为根基，不断借鉴和吸收其他的传统文化形式，在内容、形式以及自身发展等多个方面形成了一套完整的体系。

1. 在内容方面，京剧注重弘扬传统文化中的优秀成分，注重伦理的建构和中华民族精神的集中体现，培育民族的主体意识。例如京剧《贞观盛事》表现的是儒家所倡导的“德治仁政”治国理念；《失、空、斩》表现的是法家所主张的“信赏必罚”管理方略；《锁麟囊》表现的是墨家所宣扬的“兼爱交利”文化精神；《赤壁之战》表现的是兵家所阐发的“避实击虚”、“以少胜多”的行为科学。至于中国传统的优秀的伦理道德，仁、义、礼、智、信、勇、孝、忠等思想在京剧里表现得更多，如《九江口》、《赵氏孤儿》、《将相和》、《清风亭》、《钓金龟》等。虽然时代在飞速发展，但是优秀的伦理道德是在任何时候都不能丢弃的，这是为人的根本，更是一个民族生存和发展的根本。京剧通过生动的表演，在传统文化的弘扬方面发挥着巨大的作用。

2. 在表现形式方面，京剧将文学、音乐、美术等完美地结合在一起，具有极高的美学价值。京剧中大量运用诗词歌赋等高雅的文学素材，同时也吸收民间口语和故事内容，力争做到雅俗共赏。其音乐由打击乐、曲牌、唱腔、念白四个部分组成，构成了完整的体系。各部分视具体的剧目内容和风格，协调地配合发挥作用，表达不同的主题和思想情感。京剧舞台上超然的时空观，更是中国传统艺术的独特之处，其表演是在一个基本上没有景物造型的舞台上，用虚实相生的办法调动起观众的联想，共同创造出包括环境、事件和人物关系等因素构成的特定戏剧情景。舞台上一个“圆场”就是走过万水千山，几个“龙套”就是千军万马。如《秋江》一剧中，船家手持一个木桨，与道姑载歌载舞，给我们营造出一幕滔滔江水、一叶扁舟追赶大船的情景。另外，京剧的脸谱、服装、唱念做打等都具有极高的艺术价值。

3. 针对京剧自身发展来说，其传承的过程就是不断推陈出新，与时俱进，兼容并蓄的过程，是与时代同步的过程。在人才培养方面，言传身教，薪火相传。尤其在当代，如梅葆玖、李世济、孙毓敏等老一批表演艺术家甘于寂寞、甘于奉献，培养了新一批高素质的演员队伍，如张胜素、张火丁、于魁智、孟广禄等。在演出剧目方面，结合时代特色，不断推陈出新，编排了《曹操与杨修》、《廉吏于成龙》等优秀的剧目。在唱腔、舞美、服装、表演手法、灯光音响等方面，不断吸收其他艺术形式的经验，对自身进行改革和创新，推出了《大唐贵妃》、《盘丝洞》等一批优秀新编剧目，赢得了大批观众的喜爱，使广大观众对京剧有了新的认识。由此可见，京剧艺术是与时代同步的艺术，是不断发展创新，具有旺盛生命力的艺术。

二、走向国粹的重建

传统艺术作为中华文明的重要载体，使中华文化得以展现和传承。我们必须排除对传统艺术的偏见和排斥，与传统艺术和解，充分发掘其中深厚的文化价值和社会教育价值，在新时期的现实环境中，对传统艺术进行重建。

应该乐观地看到，在今天重建和振兴传统艺术遇上很好的机遇，具备比较充分的条件。（1）重视传统文化正越来越成为人们广泛的共识，奥运会在中国的成功举办，为重建传统艺术创造了良好的社会氛围。这有利于丰富人们的精神生活，从而在发展经济的同时，全面提高人的基本素质和艺术修养，促进社会和谐发展。（2）今天重建传统艺术的社会背景发生了巨大的变化。当前中华民族日益强大，经济、政治、精神文明飞速发展，国际地位迅速提升，各国对中国投以极大的关注，对中国的特色文化产生了极大的兴趣。许多外国朋友被京剧的魅力所吸引，竞相学习京剧。在此背景下，我们应重建传统文化，突出中华文化的主体性，更好地张扬中华文化的主体意识与时代意识。通过传统形式与世界对话，增强世界对中国的了解，因为“只有民族的，才是世界的”。（3）重建传统艺术如京剧，要重建理念，注重创新。所谓重建不是简单的重复和回归，在保留传统的同时，结合当代实际，结合市场需求，不断加强改进，推出更多为大众所广泛接受和喜爱的新内容。（4）注重艺术基础知识的普及，提高观众审美水平，从而不断扩大受众的范围。在社会要求广大群众尤其是青年朋友与传统和解的同时，专业艺术人员也要加强自身的宣传，普及有关知识。高校学生作为当代青年的主力军，在知识层次和个人修养上具有接受传统艺术的先决条件，要利用好这个条件。

当然，五四前后激烈而亢进的反传统文化大潮的后遗症是十分严重的，在某种程度上对中国传统文化起到了颠覆性的破坏。加之市场经济的影响，传统艺术的生存也受到很大的挑战。这就要求我们用马克思主义辩证的观点看待传统，与传统和解，与传统艺术和解，重新整理挖掘其中光辉灿烂的优秀成分，看到这一工作的长期性和艰巨性，任重而道远，继承与创新并行。付出内心的努力，使诸如京剧等中华民族特有的艺术形式以及优秀的传统文化永远在历史长河中闪耀着夺目的光芒。

参考文献：

- [1]梅葆玖主编，《中国戏曲史》，中国戏曲出版社，1995年版。
- [2]顾明严主编，《儒家思想研究》，教育出版社，1993年版。