

京剧的传承与发展刍议

■ 谭 卉

【摘 要】京剧,被誉为“国粹”、“国剧”,具有200多年历史,以多方位、多视角的表演方式,“有无相生”、“立象尽意”的写意特性,虚实相结合的表现手法,超脱舞台空间和时间的限制,达到“以形传神,形神兼备”的艺术境界。而今天的京剧却早已没有往日的辉煌,京剧既要传承,更要发展。如何让百年老剧重放光彩,再现光芒,掀起一股京剧文化热是每一位京剧工作者义不容辞的任务。

【关键词】京剧;特征;发展

全国目前有340多个戏曲剧种,京剧是其中最具有影响力的一种,是国家的瑰宝,被誉为“国粹”。被列入“人类非物质文化遗产代表作名录”,更是世界公认的三大戏剧流派。

京剧,又称“皮黄”,起源四个剧种:徽剧、昆曲、汉剧、秦剧。是将音乐、舞蹈、雕塑、武术、杂技、美术、诗、词、赋、史、小说等多种艺术于一炉,以多方位、多视角、夸张象征的表演方式,“有无相生”、“立象尽意”的写意特性,虚实相结合的表现手法,超脱舞台空间和时间的限制,展示社会对善恶美丑的道德取向。

一、基本特征

1、特征:有“以歌舞演故事”的综合性;有借古今传奇、典故,自由传神的表演,唤起观众遐思的虚拟性;提炼生活规律性,进行艺术加工,形成对稳定、约俗而成的表演定式程式性。

2、京剧行当:分为“生、旦、净、丑”。“生”是花脸及丑角以外的男性角色。“旦”是女性角色。“净”指男性花脸人物,“丑”,俗称小花脸,多有喜剧色彩,给人有着一幽默、滑稽效果。

3、音乐:属于板腔体,主要有二黄、西皮两个唱腔系统,要求悠扬委婉,声情并茂,唱段根据剧情需要设定。

4、表现手法:念、唱、做、打是京剧表演的四种手段,“念”指念白。“唱”指演唱,二者并构成形成京剧的“歌”;“做”指带有舞蹈性质的动作,“打”指翻跌、武打的表演技艺,二者并构成了京剧的“舞”。所以常有外国朋友称中国京剧就是西方的歌舞剧。

5、脸谱:分三类:揉脸、勾脸、抹脸。常以燕翼、蝙蝠、蝶翅等图案勾面颊眉眼。

6、伴奏乐器:分管弦乐与打击乐,管弦乐器有京胡、京二胡、月琴、三弦;打击乐由板、钹、铙、大锣、单皮鼓等组成。

7、发音:(1)真嗓,直接发声的嗓音。(2)假嗓又名小嗓、二本嗓。(3)左嗓,男声中能高而不能低的嗓音。(4)云遮月,一种圆润而较含蓄的嗓音。(5)脑后音,一种含蓄浑厚的音调。(6)荒腔,也叫黄腔,低于调门的变音。(7)冒调,指略高于规定的调门。(8)不搭调,又称跑调。指不合于规定的调门。(9)嘎调,指拔高的音唱某一字。

二、京剧的传承发展

随着社会经济、文化生活的不断提高与发展,京剧在现代生活中已经被逐渐“冷落淡化”。更有人说京剧节奏太慢,不适合现代社会发展,更难以引起青年人的喜欢,京剧成为社会的边缘文化。如何让京剧重现昨日光辉、展现往日光芒,如何对它的精髓进行传承与发展,是每一位文化界、文艺人思考的问题。

1、让社会各界、各阶层人士认识到京剧艺术是凝聚了中国几千

年传统文化的审美意蕴,弘扬民族文化、传承国粹艺术是每一个社会人不容辞的责任与任务。

从1790年进京献艺,京剧已有二百多年历史,二百多年中,京剧艺术不断地演变、完善,从内容到形式经历了一次次全面的革新,构成了一套相互制约又相得益彰的规范程式,形成了具有完整体系的表演剧种,有高品位、高水平的风格与特点、极高的艺术价值。

2、要确立京剧改革的指导理论:内容上要“与时俱进”,顺应时代潮流,要有新创、时代感,要感知揭示生活新矛盾、新冲突及各种社会问题,能表现符合时代发展要求的愿望。

3、文学家、艺术家、创作者们要密切洞察、感受时代观念,紧跟时代潮流,把握时代脉搏,投身现代生活,了解人民生活状况、心态、身态,发挥想象力,大胆创新,让京剧有崭新内容,新颖故事,用赏心悦目的艺术作品,出现在现代舞台,释放出绚丽夺目的光彩。

当下,如果京剧还是搬演传统的才子佳人、将相群臣、忠君儒雅的历史剧已不能以吸引现代人的审美需求,要打破自身束缚,用“旧瓶装新酒”的方式,寻找现代气息浓厚,反映当代人生活状况,反映现代社会现象、发展进程,触击社会生活现象,打动观众心灵,适合观众审美要求,让京剧脍炙人口、老少适宜、雅俗共赏。

4、从京剧自身文化方面进行改革、创新。(1)、剧目上:一是将传统剧目进行翻新和重新编排;二是创新剧目。(2)、乐器上:在交响乐版的《大唐贵妃》中,京剧中的三大件被摒弃,而用西洋乐器来代替;(3)、舞台道具上:“虚拟性”舞台布景,渐被实物景观代替,甚至运用现代灯光舞景效;(4)、服装上:比如在《白蛇传》中白素贞传统的丝质服装外面罩上了一层轻纱,从而衬托出白娘子清丽脱俗的仙子气质;(5)、表演形式上:唱腔上,交响乐的加入使得某些京剧在一定程度上更像京歌剧;(6)、在念白上:改变字音标准,用北京音念,像诗朗诵和话剧一样,富有当代语言特征。(7)、在做派上:将现代和西方的文化元素加入京剧;(8)、在打派上,趋向于打得越热闹越好。

5、加强校园京剧文化建设,在大、中、小学普及京剧基本知识,引导青少年关注、接触、了解、喜爱,大力扶持戏曲事业;开设戏曲专台,不定时、不间断介绍京剧知识,播放优秀戏曲曲目;建立相关性戏曲网站;举办纪念演出;将京剧作为特色校本课程设课;送戏去校园;发展民间票友会。■

参考文献:

- [1] 任玉岭.弘扬京剧艺术发展民族立化.红旗文摘,2005.21.
- [2] <http://baike.baidu.com/view/2088.htm>
- [3] 台慧.小议京剧进课堂.大众文艺,2009.1
- [4] 夏赞.京剧发展漫谈.民主,2010.05.
- [5] 荆涛.京剧艺术发展与创新.理论界,2007.06.
- [6] 王凡.论京剧改革中传统文化的保护问题.中南民族大学报,2010.

03.

(贵州师范大学音乐学院)