

京剧是中国的国粹

国粹京剧的高校之旅

文◎本刊记者 彭 斐

“文化从来都有着倾向性，现在的国学热潮，正是中国传统文化走低很久之后的反弹，可见社会对优秀文化的需求已经体现出来，作为音乐课的一部分，京剧进校园不是要培养票友、演员，而是要形成一种社会共识。”在外来文化大量入侵的今天，中国京剧院院长吴江如说，“一位海外华人告诉我，京剧的音乐旋律是世界华人的国际歌，听着这首歌，可以找到回家的路。”

作为世界公认的三大戏剧体系之一，京剧的优秀之处是吸收了中国多种传统戏曲的精华，如：昆剧、汉剧、河北梆子、秦腔、浙江金华的婺剧等等。安徽的徽调则是京剧的鼻祖，清朝初年安徽四大徽班进京，经发展演变，吸收了各地方戏的精华，遂成后来的京剧。

然而，在世界开放程度日益提升，外来文化不断入侵的同时，尽管国家大力扶持，但京剧在当下的生存现状并不乐观。从实践层面来看，京剧的演出市场趋于萎缩，京剧的受众出现断层，最令人担忧的是，京剧表演人才的质量在日趋下

降。从理论层面来看，不论是近代还是当代，京剧的理论研究都尚未得到系统的梳理，以西方现代戏剧理论的研究方法进行民族艺术研究的思维习惯，几乎占据着学术界的主流。因此，努力加强民族戏剧理论的建设显得尤为迫切。

作为国内第一家京剧研究机构，中国人民大学国剧研究中心在经过一年的发展后，成功申请了国内第一个“戏剧戏曲学硕士点”，并将于今年10月招收我国第一批以戏曲理论研究为己任的“戏曲学硕士”，在京剧进中小学课堂推广的今天，将发掘、构建一支理论队伍，整理、出版一批理论成果，同时设立专门的培训基地，为京剧将来在国内外的推广做好人才准备。

高校京剧热

2007年4月，中国人民大学开设了一周的“京剧欣赏课”，主讲人正是“京剧进中小学”的提案人孙萍。因听课者众多，她不得不将课堂从只能容纳250人的阶梯教室换到了有400多个座位的逸夫讲堂。开讲前孙萍在学生中做了一个小调查：来听课的80%以上的同学都不了解京剧。

进行京剧排练的小学生

王晨是中国人民大学京剧协会会长，京剧选修课堂堂不落，京剧推广活动场场不缺。一次听完一位京剧表演艺术家讲解如何欣赏京剧的慢腔后，再听《苏三起解》中的一句拖了几分钟的唱词，她竟然听到落泪。

“京剧是一种高雅艺术，如果不懂，看完热闹就完了；懂了，才能品出味道来。”孙萍打比方，京剧的脸谱，最初看不出什么门道，新鲜劲儿过了就算了。但如果有所了解，就知道，脸谱是京剧中最有特色的艺术。人物的忠奸、美丑、善恶、尊卑，大都能通过脸谱表现出来。“忠奸的区分恰恰是中国传统戏剧艺术最富社会教化意义的一面。”

北京戏曲艺术职业学校教师孙德全多年来在高校中推进戏曲传播，他深刻地感受到，在西方歌剧、流行歌曲、美国大片面前，京剧的唱（歌唱）、念（念白）、做（表演）、打（武打）、舞（舞蹈）可以短暂地给高校学生带来新奇感，但要培养懂得欣赏、爱好京剧的稳定受众群体还需时日。

在几次活动现场，记者也发现，对于演唱、勾脸、表演讲解、后台展示等，学生们都睁大了好奇的双眼，非常专注。而对于流派的介绍、表演艺术家的特点解析，不少学生就开始趴在桌上睡觉或看课外书，不那么感兴趣。

孙德全介绍说，在大学生中普及京剧遇到很多困难。首先是面对日益加大的学业和就业压力，大学生能够有时间和精力考虑自己兴趣的可能性越来越小，而兴趣恰恰是欣赏京剧的前提；其次，京剧是一套完整的表演体系，四大行当，每个行当都要专学专练，唱、念、做、打，每种功夫都需要几年的功夫，即使是欣赏，也不是一朝一夕能够领进京剧艺术殿堂的；此外，京剧传播面临的对手是流行音乐等多种文化元素。流行音乐的内容和情境更贴近大学生的生活与体验，表达方式更易被模仿，因而占据了很大一部分大学生的欣赏空间，导致他们无暇体味和欣赏京剧背后所涵盖的传统文化所特有的巨大文化美感。

“京剧似乎离大学生们很远。京剧的发展还是要从大学生中挖掘。让他们接触京剧、了解京剧，无疑会对京剧的发展事半功倍。但是仅凭学校内的几次课、几次活动，还远不能起到传承文化的功能。”孙德全认为。

孙萍告诉《记者观察》记者，每次到高校讲课，她都坚持不点名，“这是我对自己的要求，要凭京剧本身的魅力吸引他们”。讲台上，理论叙述中穿插现场演绎：亮相、眼神、吊嗓子，孙萍没少琢磨怎么让课堂变得轻松活跃，而让她欣喜的是，每次课堂上，还真见不到学生打瞌睡、做其他事情的现象。“这说明只要想办法让学生走近京剧，京剧艺术的巨大文化魅力还是可以吸引住年轻人的。”

“我认为是京剧主动让出了市场。”孙萍认为，现代社会生活节奏加快，年轻人已经没有办法去适应和品味京剧的慢。京剧没有适应现代传播方式的转变，在剧目创新、受众定位、传播方式上都没有积极地去争取市场，逐渐远离了现代年轻人的娱乐及文化艺术欣赏的多元选择圈。

“国粹”的大学路径

“京剧本身的传承与发展需要作出调整。”孙萍认为，京剧自形成以来，都是大写意的表演体系，而理论体系并没有完全建立起来。理论研究的滞后，无疑让剧目的创新、传播方式的改进等受到牵制。

孙萍说：“在国外讲学的时候，我有一种深深的感触，在每次做讲座或讲课前，想找一些辅助资料，图书馆却没有太多的资料可供参考，我只能拿自己研究的东西来写成教案。当我讲完课的时候，有很多同学问我在哪里可以买到教材，我很无奈，因为中国京剧的表演形式还没有真正理论上的体系化，所以找不到教材。而在美国的图书馆里，像《莎士比亚全集》《布莱希特戏剧

集》《斯坦尼斯拉夫斯基全集》都摆得整整齐齐，学生随时可以去浏览。京剧是世界三大表演体系之一，可是这种表现形式确实没有系统地介绍到国外去，因为翻译跟不上，很遗憾。”

据不完全统计，我国京剧目前大约有 1000 多部，可翻译到国外的剧本却不到 30 部，而且不全，有的剧本只翻译念白，而不翻译唱词。孙萍举例说，京剧《牡丹亭》里面出现的“相公”“爱人”“官人”等词汇，在英文里用“先生”一个词就全表达了，这就把中文丰富的表达和生动的文学性抹去了。

不过，令人欣慰的是，这种状况将要成为过去。2007 年 10 月 25 日，中国第一个京剧研究机构——中国人民大学中国国剧研究中心挂牌成立，拥有 30 余年表演经验的国剧研究中心主任孙萍表示，这可以看作是京剧文化在大学里生根发芽。经过一年的成长，国剧研究中心“戏剧戏曲学硕士点”已经得到相关部门审批，并将正式招收研究生。

据中国人民大学校长纪宝成介绍，国剧研究中心定位于横向联络、资源整合，将成为多学科视角下推广国剧研究和实践的综合平台，并培养出一批综合性理论研究人才。研究中心有别于专业艺术院校，将依托中国人民大学综合研究型大学的优势，在戏曲艺术研究中加强多学科互补、交叉与融合。中心还将邀请和鼓励世界一流艺术家、理论家在中心设立工作室，实施多元化教学。中国人民大学还计划在未来的本科招生中增加京剧特长生，同时在全校公共选修课中增设一系列传统戏剧欣赏和教育课程。

第一批京剧研究生

近些年艺术院校招生时往往会出现这种情景：歌曲、舞蹈等现代艺术类专业可谓是门庭若市，而传统戏曲专业却是门可罗雀。

在国内艺术类院校、专业众多的今天，为什么是中国人民大学扛起了京剧研究的大旗？孙萍告诉《记者观察》记者：“就目前而言，国内戏曲相关专业并不多，学生也不多，师资匮乏。一般来讲，会演京剧的文化水平和素质并不适合当老师，带不了有理论的学生，但是有理论的人又

不太会表演，带不了全学科的学生，这也是目前戏曲行业的一个盲点。现在我认为中国人民大学能够做到把理论和实践表演这两项有机结合起来。”

张健民，京剧界的元老，是《红灯记》的作曲和配器，可以说没有他就没有《红灯记》，也就没有交响乐京剧。在知道中国人民大学成立了国剧研究中心后，他激动地说：“人民大学做的这件事是可行的，它是一个文化底蕴深厚的学校，国剧研究中心可以说引领了国内所有大学对于传统戏剧研究的风气，开了先河，作为一个火种，它一定会燎原的。”

说到生源问题，孙萍并没有表现出任何担心，“现在就有许多学生参与到我们这个队伍当中，研究生点批下来后，已经有许多学生愿意考我们的研究生。我不一定要求他们必须要有京剧的基础，但是希望他们能有这方面的学习与锻炼，如果他们没有，但只要爱京剧，在这里他们也会学到关于京剧的表演、一些动作等等。”

与 1996 年中国戏曲学院开办的京剧研究生班学员大都是专业京剧演员相比，中国人民大学不论从学员文化素养、专业课程等方面，都体现出了不可比拟的理论性。

在谈到研究生毕业后去向时，孙萍表示：“中国经济强大了，文化也一直在发展，现在掌握民族文化的高端研究生还是很少的，所以我一点都不愁我的学生的去处。”

大国崛起的文化力量

现在人民大学国剧研究中心研究的是以京剧为主的中国戏曲，“首当其冲的是京剧研究，然后我们可以进一步研究地方戏剧。”孙萍介绍，之所以命名国剧研究中心而非京剧研究中心，是