

浅述中国京剧的发展

四川资阳市丹山中学 谢娟

前言

21世纪社会飞速发展，人民生活水平在不断的提高。随着物质上的满足后，人们更需求精神文化生活的提高。因此，人们不断地丰富自己的艺术文化修养。

中国文化，历史悠久，其中，戏曲文化在中国传统文化中占有着及其重要的地位。而在戏曲音乐中，京剧艺术又经过多次发展，成为中华民族的国粹。

世界上有三种古老的戏剧：一种是古希腊的悲剧和戏剧，另一种是印度的梵剧，第三种就是中国的戏曲。戏曲是以歌舞表演故事的艺术。中国的京剧正是戏曲诸多剧种中的典型代表。

京剧的三大基本特征

京剧是戏曲的一种，其基本特征与戏曲的基本特征基本上是一样的。京剧艺术的第一个基本特征就是它的“综合性”。因为京剧包含着丰富多样的艺术形式与内容——文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技等。广义的“综合性”就是多样性。“综合性”主要指多种艺术表演形式在戏里综合成为一个有机的统一的整体。

京剧的第二个基本特征是它的“虚拟性”，高度虚拟化表演可以引发观众的各种想象和意境，反映出京剧艺术在处理空间和时间问题上的智慧及灵活性。

京剧的第三个基本特征是它的“程式性”，表演的过程及形式都已经形成高度的规范化和固定化，许多专业的演员自幼年起就要接受各种程式动作的严格训练，这样才能保证以后正式演出的质量和水平。

京剧的起源

乾隆五十五年，即公元1790年，为庆祝乾隆的八十寿辰，徽班进京献艺，带来了与昆曲皆然不同的一种地方曲调——徽调，给京城观众以耳目一新之感。徽调以其通俗质朴之气赢得了京城观众的欢迎，从此在京城扎下了根。继徽班进京之后，湖北汉调艺人也于道光年间进京与徽班艺人同台献艺，他们同徽调艺人一样唱皮黄腔，只是更具湖北风格。

当时北京舞台昆腔、京腔、秦腔三足鼎立、相互对峙。徽班到京后，发扬其博采众长的传统，广泛吸收秦腔（包括部分京腔）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。同时又受到北京的语言、风俗等地方文化潜移默化的影响，逐渐形成了一个新的剧种——京剧。

京剧的正式形成大约是道光二十年（1840年）以后的事，这时京剧的各种唱腔版式已初步具备，京剧的语言特点已经形成，在角色的行当方面已出现了新的变化，已拥有一批具有京剧特点的剧目，京剧第一代演员也已经出现：余胜三、张二奎、程长庚被称为老生“三鼎甲”，此外还有老生演员兼京剧剧作家卢胜奎。程长庚是这一时期的代表人物，他在融合汉调、徽调并吸收昆曲加以改造和提高方面，比同时期的其他京剧演员作了更多的努力，对京剧表演艺术的形成贡献很大，对后世京剧的发展影响起了很大的作用。

京剧的三个鼎盛时期

第一个鼎盛时期：在清同治、光绪年间。当时出现了一批优秀的京剧演员并在此时引起了宫廷官方的喜爱。宫内优厚的物质条件促进了它艺术上的成熟。

第二个鼎盛时期：20世纪初。京剧又迎来了它的第二个繁盛期。这一时期京剧的繁荣主要表现在优秀京剧演员的层出不穷上。而且，这个时期也是京剧流派产生最多的时期，旦行的梅、尚、程、荀；生行的余派、马派、麒派；净行的金派、郝派、侯派、丑行的萧派等。每个流派的创始者拥有一批数量可观的剧目，所以这个时期也是京剧文学的繁荣期。这个时期一直持续到了20世纪40年代末。

比如：
旦行的梅、尚、程、荀
生行的余派、马派、麒派
净行的金派、郝派、侯派

第三个鼎盛时期：1949年，中华人民共和国成立，全国处处呈现出万象更新之貌。京剧也因此迎来它艺术上的春天。

结束语

戏曲音乐是撑持戏曲艺术这个世纪瑰宝的主要支柱之一。戏曲艺术的文学剧本，可以使故事与人物广为流传而被表演，也可以让男女老少顺口而歌，随时享用，成为人们不可缺少的精神食粮。戏曲音乐的重要性是不言而喻的。

在革命年代，戏曲尽管承担了“唤醒民众、宣传革命主张”的作用，但那是在特定的历史时期、特定的环境下发挥的作用。一方面，在二十世纪初，科技还不发达，传媒手段很少，仅有报纸等少数几种，而在当时的中国，民众受教育程度很低，绝大多数人不识字，局限性很大；另一方面，正是因为戏曲的审美、娱乐功能，将革命主张融于戏曲之中，民众易于接受，方式较为隐蔽。建国后，党和政府处于牢牢把握意识形态领域的考虑，将艺术院团国有化，这无疑是非常正确的决策，因为当时意识形态领域就广播、报纸、文学、艺术等及大门类，群众的文化娱乐活动也比较单一，看戏是老百姓主要的精神文化生活。

就戏曲的本质而言，它并没有什么非常直接的功利作用。纵观中国戏曲发展史，戏曲的主要作用是审美、娱乐。尽管在传统社会里戏曲常常也会在节庆祭祀中起一定作用，但这种作用也不可能完全脱离娱乐和审美。

戏曲最重要的作用，是通过传颂英雄事迹，激发人民群众的爱国热情；戏曲也反映社会现状，反映民间心声，反映人民疾苦，反映剧作者对社会的反思。

但是，这些作用，都是寓于审美娱乐之中的。如果离开了审美，将戏曲简单地看作政治的工具和教化的手段，势必把戏曲引入死胡同。由此，我们应该本着“大力发展先进文化，支持健康有益文化，努力改造落后文化，坚决抵制腐朽文化”原则，还戏曲以本来的面目，使其按照自身的规律健康发展。■