

| 简论京剧创新 |

● 孔德礼

最近，国家为了保护和发展京剧这一国粹，出台优惠政策，采取重大举措，确立全国重点京剧院团，为京剧发展提供了有力保障。但京剧要发扬光大，关键在于自身锐意创新。

回首当年，京剧本来就是创新的产物。从1790年四大徽班进北京到京剧正式诞生这50多年间，全国梨园正值南腔北调杂陈，花部雅部争雄，昆曲乱弹互斗互渗。此时徽班适应时代广采博收，面向观众面向市场，“文武昆乱不挡”，逐步形成了以“西皮”、“二簧”为主，兼融其它声腔之长的“皮簧剧”，即京剧。

京剧集中国古代戏曲之大成，推陈出新，独创风景，它宣告了古典戏曲的结束，开启了戏曲的现代步履。当时京剧得以诞生，并很快走红，是因为它实现了如下的超越与创新。一是它削弱了古典戏曲剧本的主宰地位，实行演员中心制；二是突破“曲牌联套体”的束缚，创造出“板腔自由体”；三是使表演高度程式化、符号化；四是让京剧通俗化，大众化。正是这些超越，使京剧表演空前辉煌，迅速普及，备受青睐。然而，京剧的这一历史性超越，却超越不了否定之否定的自然法则。它必须在自我否定中再次超越，再次创新。这是因为：京剧红火起来后，很快就暴露出以下弊端：一是虽然表演好，演员好，但剧本缺乏原创性和文学性、完整性，导致文化意蕴浅，人文精神弱。二是演员中心，口传心授，程式法则，都在无形中取消了作曲和导演的原创性。总之，虽然表演艺术突出了，形式美鲜明了，但总体上缺乏文化创造力和创新力。正因如此，京剧红火了几十年后就步入了衰老的困境。

当今，在全球化、现代化背景下，京剧如何走出困境，焕发生机呢？首先，要强化综合艺术理念，创造综合艺术之美。当代京剧必须超越传统京剧单靠表演艺术取胜的片面性，强化剧目的整体性与综合性。要把各自精湛的剧本艺术、导演艺术、表演艺术、舞台美术综合为一个赏心悦目的有机整体，以综合艺术之美，从听觉、视觉、心灵诸方面，赋予观众以足够丰富的审美享受。在这种综合性的艺术创造过程中，首先要由剧本来完成一度综合，确立剧本是一剧之本的主导地位，为导演、表演、作曲、舞美等二度创作，从文学上提供综合的基础。过去那种残篇断简式的、淡而无味的、没有文学的剧本必须抛弃，而代之以既符合戏曲艺术规

律，又富于文学性与文化底蕴及人文精神的“剧诗”。其次由导演完成二度综合，当代京剧要以剧本为基础，以导演为中心，去综合表演艺术、音乐艺术、舞台美术。导演阐释及艺术呈现，对当代京剧综合之美的营造，居于支配地位。

其次，要借鉴现代艺术观念，吸收相关现代技术。

当代京剧的“综合性”与“综合美”，不是古典戏曲意义上的“综合”，也不是传统京剧意义上的综合，而是现代性意义上的新综合。这种现代性新综合形成的综合美，必然催生出出现代美的特质。一方面，传统京剧是农业文明的产物，在审美方式与表现方式上都受农业文明局限。而当代京剧是存在于工业文明时代，故而必须而且可能积极借鉴现代艺术，吸收现代技术。在理性层面上，当代京剧要借鉴现代艺术的审美理念与方式。如作为写意性的京剧，可以借鉴话剧的写实理念，当年周信芳便是借鉴话剧写实，写意融合写实，成功地独创了新派京剧麒派。又如对现代艺术的表现主义、直觉主义都可以借鉴。另一方面，在技术层面上，当代京剧的布景、灯光、服装、化妆、音响、作曲技术等，需充分吸收各种现代技术成果，使舞台面貌焕然一新，增强当代京剧的观赏性。

再次，要大力深化文化意蕴，深刻表现人文关怀。

如前所述，传统京剧产生于中国农业文明时代，又以历史题材为主，因此其思想意蕴，主要是中国农业文明时期的统治思想即儒家思想的艺术阐释，其主题大多越不出仁义理智信，忠孝节义的樊篱。儒家思想的精华部分在今天仍然有价值，但总的来看，传统京剧的儒家思想意蕴，不能满足当代观众的审美需求，当代京剧要生存发展，必须有鲜明的时代精神，必须加深文化底蕴，表现人文关怀。具体来说，当代京剧应坚持美是自由的象征，关心人的个性与情感，心理和欲望，它要以人为本，以生命为根。总之，它要从单一的道德层面，深化到生命层面，文化层面，人文层面，以终极关怀或终极思考为深层指归。

当代京剧之创新门径，不止这些，如很重要的方面还有演员，因为京剧是“角的儿艺术”，没有角儿不行。但以上三点，乃宏观宏旨，关乎京剧之兴衰。

责任编辑 王庆斌