

谈京剧艺术的创新发展

■ 姚惠平

做为国粹的京剧，正徘徊在传统与现代的十字路口上。

有人断言戏曲是“夕阳艺术”，有人说京剧是“睡美人”，有人呼吁“保护国粹”，有人高喊“振兴京剧”。我们的观点是：戏曲是有待发展的艺术，而不是夕阳艺术；京剧是正在醒来的美人，而不是“睡美人”；国粹要在发展中保护，而不是封闭式保护；我们主张发展京剧而不喊振兴京剧。

总之，京剧必须而且可以在实践中发展。

发展的关键，在于勇于实践，勇于探索，勇于创新。

京剧似乎显得僵化，显得陈旧。但回头看历史，京剧原本是戏曲艺术实践的新阶段，是戏曲创新的新产物。它诞生之初，是生机勃勃的，是令人耳目一新的。元代戏曲成熟，北有杂剧，南有南戏；后杂剧渐衰，由南戏演变出明清传奇，变为昆曲；后传奇或昆曲渐衰，花部及京剧勃兴。不仅从纵向上看，京剧是戏曲创新发展的新品种，而且从横向上看，京剧也是百花齐放的新戏曲。四大须生，四大名旦，流派纷呈，名家辈出，标新立异，京剧园地姹紫嫣红。其鼎盛时期是十分新鲜，相当绚丽的。

但京剧包括整个戏曲，自进入新时代以来，便出现了脱胎换骨的时代要求。在题材上，新时代要求它表现“新的人物、新的世界”，表现时代的新生力量，新生事物，而不局限于帝王将相、才子佳人；在思想意蕴上，新时代要求它揭示新思想、新理想、新道德、新风尚，以现代人的视角重新诠释人生，解读生命，认识社会，认识历史；在审美观念上，新时代要求它适应现代人的审美理想、审美情趣和审美习惯；在艺术形式上，新时代要求它随着题材、思想、人物形象、审美观念的新变化，随着新的艺术品类的诞生，以及传统文化艺术的嬗变，而创造新的艺术形式，创造新的风格样式。

于是，早在延安时期，就有了评剧《逼上梁山》的改革；解放以后，就有了传统戏的推陈出新，新编历史剧的领异标新，更有戏曲现代戏的新花竞放。新型京剧在此期间也取得了长足的发展。尽管还不完善，但革新的方向是对的。

一句话，京剧原本不是僵化的，而是灵活的；不是陈旧的，而是新颖的。

但京剧艺术同其它艺术以及其它事物一样，总是摆脱不了否定之否定的发展规律，总是物极必返。之所以如此，是因为社会生活和人的思想感情总是在生生不息地向前发展。因此，曾经新的东西会变旧；变旧了的东西要生存发展，就要紧跟时

代，推陈出新。

京剧面临着又一个时代的转折点。京剧要取得长足的新发展，就必须跳出京剧小舞台，走向社会大舞台，登上时代高峰，把握现代文化背景，再返观小舞台京剧的生存与发展。

站在时代的高峰俯瞰，今天京剧面对的文化背景是广阔而崭新的。

首先是经济发展全球化同时思想文化多元化。地球村上的多元文化借助高度发达的现代科技，现代信息，世界市场，前所未有地广泛、密切、频繁地交流、碰撞、融合。简言之，当今时代是一个文化视野最广阔，多元文化大融合的时代。

其次是现代人对周围世界和自身生命的认识是全新的。全新认识的核心是对“人”的认识深化了。关于人的自由，人的尊严，人的和谐，人的发展，关于对生命的感悟和终极关怀，是当今文化艺术发展的共同主题。我们中国特色社会主义建设中的文化发展，将秉持以马克思主义为指导，以先进文化为目标，以社会主义核心价值体系为核心，以中国特色社会主义共同理想和中华民族共有精神家园为基础的以人为本的文化发展理念。

第三是京剧艺术面临着全新的创作源泉和服务对象。在以亿万人民群众为主体的中国特色社会主义伟大事业中，人民群众的伟大实践特别是创造精神，成为文艺包括京剧艺术急待去汲取的创作源泉，急待去表现的审美对象。它是京剧艺术创新发展的新源泉。

第四是当前整个国家包括文艺领域正在勃起敏锐的创新精神。改革创新成为当今时代精神的核心。在这当中，人民群众的审美要求已发生了全新的变化，文艺为了适应这种新变化正在形成创新发展的艺术竞争。今天的艺术发展，不再是一般意义上的文艺创作或文艺生产，它干脆就是一句话：文艺创新。

为此，正如一篇文章所指出的：“无论是历史题材还是现实题材，无论是古代作品还是现代作品，都要求以新的内涵来提升，新的形式来表现，新的手段来传播。”

这是在现代文化背景下艺术发展的新趋势，也是京剧艺术创新发展的必由之路。

京剧老演老戏不行了；老戏老演也不行了。传统老戏要新演，推陈出新；创造新戏是命脉，要更新不已。

如此，我们的国粹即使不会红得发紫，至少也会嫩得可爱。

责任编辑 王庆斌