

浅析京剧的群众化

■ 赵佳冬

京剧是中国的国粹，但随着时代的变迁、社会的发展，京剧却未能做到与时俱进。京剧的问题与尴尬，折射出中国传统文化的危机，这是因为，现代中国人对传统文化的认同感产生了危机。在观众放弃京剧的现象背后，是一些传统艺术所代表的价值和审美在现代社会里失去了认同。

其实，这几年，中国京剧界一直没有停止过改革，也涌现出一批优秀剧目，但不少改革者在鼓吹“艺术创新”的时候总是迫不及待地将西洋艺术嫁接到京剧中来，结果造成了“奢华的滑稽”。一种艺术的生存，是要建立在群众土壤中的，把京剧化阳春白雪为下里巴人，是文化工作者的责任，是一个爱国者传承中国文化的义务，所以，如何抓住群众就成了京剧改革的当务之急。

京剧的改革过程实际就是文化的群众化过程。群众文化活动是活跃人民生活、提高全民素质的重要手段，它应满足人民求富、求知、求美、求乐的愿望。群众文化是人民群众以自身为活动主体、以娱乐方式为主要内容、以满足自身精神生活需求为目的的文化活动。群众文化是人们用以表达喜、怒、哀、乐等思想感情的重要手段，它产生并贯穿于浩瀚历史长河的劳动生产过程，因而才使群众文化的群众参与成为现实。正是因为主动参与，人们于角色创作中体验到其他文化活动不可替代的愉悦，群众在活动中才能实现自我教育，获得情操的陶冶和审美享受，并在健康的审美享受中建立和升华高尚的审美趣味，提升自身的文化艺术修养和境界，养成文明健康的生活习惯。这是群众文化特有的社会地位决定的；它同时符合群众文化的娱乐审美、宣传教育、文化传承、生活实用的功能。

京剧要从曲高和寡走到群众中来首先就要牢牢把握住先进文化的前进方向，大力发展先进文化。先进文化，应当是适应生产力发展要求、代表最广大人民的根本利益、顺应人类文明发展趋势、促进社会全面进步的文化。先进文化的发展方向，有两个最重要的特征：一是紧跟世界进步潮流，把有利于先进生产力发展的文化理念吸收进来，充分发挥先进文化对于生产力的推动作用。邓小平说，科学技术是第一生产力。当前，要大力弘扬科学精神，发挥科学技术对文化的强大促进作用，充分利用科技成果来提高文化生产力，提高中国文艺传播事业的综合实力，还要大力加强科学教育和科技普及工作，努力传播科学知识、科学精神、科学思想、科学方法，引导群众形成健康文明的生活方式，增强自觉抵制各种反科学、反文明、反现代化的愚昧迷信意识的能力。二是代表最广大人民群众的利益，它要求中国的文化建设具有高度的人文关怀。比如，全国各地轰轰烈烈开展的“文艺下乡”活动，就是发展先进文化的典范。我国广袤的山区，特别是一些偏远地区群众文娱生活贫乏。富裕地区可以

拿出资金请高档专业团体来演出，而贫困山区却难以企及，因而具有较高水平的演出较少涉足山区。文艺下乡活动则给基层群众带去了喜闻乐见的作品，提升了群众文化生活的水准。这些都可以成为京剧改革的借鉴之处。

另外要想实现全面建设“京剧群众化工程”，我们要把握好“一雅一俗”。所谓“一雅”，即抓紧抢救濒临绝迹的“二小”、“三小”戏和传统剧目，加快整顿和提高现阶段舞台演出的质量。所谓“一俗”，即做好京剧文化的基础产品和附属品的开发。作为一种文化，京剧尽管具有高尚的品格，但它却融于人们的日常生活，在点滴小事中反映出大的文化精神和文化品位。我们应由这个中心向四周扩散，做好京剧文化的传播和基础工作。例如京剧文化外交、京剧文化影视、京剧文化饮食等等。这些也许与舞台上的京剧程式等等没有太多的关系，但它们为上层建筑活动的展开提供了资金保障和经济基础；另一方面，它们从不同的角度、各个侧面为京剧艺术做了更为广泛的宣传。也许人们今天只是看到了一本和京剧有关的书、一部电影，明天他们或许就会成为跨入剧场的观众。这实际上就形成了一种新型的文化产业。

一个强大的文化产业，不但可以直接创造经济效益，而且可以带动社会经济的总体发展。就京剧来说，由于资金来源较为缺乏，创作人才相对偏少，所以演来演去还是那些老剧目，产生的经济效益也少，一些年轻演员纷纷转行，面临后继无人的窘境，行内人士担忧，老百姓更是担忧。与此相反，好莱坞的娱乐业、意大利的歌剧和英国的古典音乐等，由于引导得当、管理先进，得以蓬勃发展，取得了惊人的经济效益。所以，把京剧事业产业化，是整个文化发展的必由之路。而要想在市场上占据重要的竞争地位，有没有创新能力，能不能创新，是决定性因素。当前，京剧的群众化改革要牢牢把握住“四个创新”。第一，内容创新。特别是重大文化理论、文化观念和文化知识的创新，提出对中华民族和全人类有意义的重大文化主题。第二，形式创新。如各种文化艺术形式和题材、体裁，以富有中国特色的文化成果来丰富全人类的文化宝库等。第三，技术创新。采用新的创造手段和文化宝库等。第四，体制创新。这种文化体制，对内可以充分发挥社会的文化创造潜力，具有强大的创新机制。对外可以适应不断变化的国际环境，具有高度的应变能力。

我始终相信，京剧艺术有着发掘不完的宝藏，会继续影响着未来的世界和在这个世界上生活的人。而为实现这一切需要我们开拓出任重道远的改革之路，路在脚下，从今天做起！

责任编辑 王彩君