

谈京剧艺术的发展与创新

■袁丁

京剧艺术是中华民族的文化瑰宝，已经拥有二百多年的历史。京剧曾使一代又一代喜爱它的人陶醉其中，滋养其中，陪伴其中，成为许许多多人的精神依托。然而，随着时代的发展，京剧繁盛火热的局面日渐衰减，市场萎缩、门庭冷落的国粹艺术令人担忧，发展与创新京剧，已成为新时期摆在我们面前的严肃课题。

京剧艺术发展出现的不景气现象，并不是偶然的，它符合我国国情的变化，也符合我国政治、经济、文化发展的客观现实。改革开放以后，我国进入了一个思想解放、政治开放、文化多元的全新时期，人民群众选择文化生活的方式开始发生变化，由原来的单调被动的选择转变为现在主动多元的选择，大家真正成为了自己文化生活与精神世界的主宰者。近年来，随着新思想、新观念的不断涌现，电视、

解话剧的艺术特点、生产过程，甚至邀请观众进行话剧的排演。另外，京剧票友等等也都是话剧可以借鉴的。

话剧在我国走过的百年来的历程中，始终表现为一种文化自信的不足与文化意识的危机，特别是新时期以来，市场经济更加剧了这种文化心理上的弱势，标新立异，惟新是举，妨碍了对话剧艺术本体的探索和发展。真正的话剧是时代的结晶，是高雅的艺术，是艺术家的摇篮和田园，是人民群众享受文化生活的大餐。只有以广大观众为主体，以正确思想为主题，以真情实感为主线，以生动人物为主角，以现实生活为主干，以提示问题为主旨的话剧，用活生生的人物记录时代的最强音，构造社会的良心，抒发百姓的疾苦，指引历史的必

电影、歌剧、舞剧、杂技、魔术、小品、相声等等艺术形式令人眼花缭乱、应接不暇；一些内容陈旧、形式保守、不符合当代人欣赏口味与审美选择的艺术形式逐渐被冷落甚至淘汰，只有那些紧跟形势、反映大众心声的艺术形式才能与时代共舞。京剧艺术自身存在的一些问题表明：京剧艺术要生存发展，必须摒弃陈旧落伍的观念模式，走改革创新之路。

京剧艺术的发展创新，首先表现在题材选择方面要发展创新。

艺术创作应该面向大众，反映百姓需求。在这方面，影视艺术远远走在舞台艺术的前面，它们将视角深入到社会生活的各个方面。传统题材、现实题材、历史题材、战争题材五花八门，商业题材、教育题材、农村题材、工业题材应有尽有。它们反映不同领域、不同层次百姓的心声，自然赢得了大家的喜爱。而京

然，才配得上中国话剧一百年的历史沉淀。

随着社会经济文化的发展，和文化体制改革的深入进行，使话剧的振兴正在露形，社会对话剧的新的需求也使其重新充满了生命活力。当然，话剧的振兴是一个系统工程。话剧除了需要进一步关注自己的时代，深入新的生活，培养和建设专业人才队伍，在戏剧美学、艺术观念方面，也需要有新的继承、借鉴和创造，需要有原则性的、健康的文艺批评，需要建立科学的经营管理等等。

舞台上尽洒风流，舞台下掌声雷动，话剧人昂首挺胸，观众们如醉如痴，我想，这才是话剧的振兴和未来。

责任编辑 刘红

京剧艺术自叹不如。京剧艺术由于受时空条件的约束，使它不能像有些艺术形式那样拥有灵活多变的表现手段，但这并不是制约京剧题材表现的主要因素，问题的关键应该是观念，是长期以来形成于我们思想意识深处的陈旧的观念。我们太沉迷于对传统题材的留恋，京剧《杨门女将》、《贵妃醉酒》、《凤还巢》、《霸王别姬》等经典剧目令京戏爱好者百看不厌；我们太沉醉于生、旦、净、末、丑这些行当的约束，以至于我们的创作在选材时立刻会想到这些“标准”的存在。于是总是畏首畏尾，稍微感到对题材的开掘有点困难，便弃之一旁，不愿意再去拾起，让那些活生生的反映现实生活题材白白从身边遛走。京剧要走向百姓，要被时代所接纳，就要改变这种局面，必须紧跟大众的观赏视角，反映百姓的欣赏需求，而丰富的题材表现，是吸引观众、发展创新京剧艺术的重要内容，这是我们必须直面不能回避的问题。

京剧艺术的发展创新，还要注重表现内容的发展创新。

京剧是通过演员在舞台上的表演来塑造人物、展现情节的，是一种以表演为中心内容的艺术。如何让今天京剧舞台上的人物更具时代特色，这就需要演员深入生活，了解不同领域、不同层次观众的文化心理，这样创作出来的人物形象才更加符合现实要求。如京剧舞台上对小生的艺术风格与审美要求，应该是英俊、潇洒、紧衬，但当前舞台上的人物塑造往往片面理解小生“风流斯文”的特点，也不能反映当前追求潮流、个性十足的新时代小生形象；另外，现在一些青年演员不注重提高自身的文化水平，表现出来的小生形象缺少内在的书卷气质，显得浮华俗气。那么，我们在今后的发展创新道路上，就应该加强文化学习，提高自身修养、观察不同人物特点，从而提高完善自己，塑造出全新的艺术形象。其次，在表现内容的发展创新上，要求我们在进行剧本创作时，要把不同的人物性格、人物心理分析透

彻，找出差别。例如《柳荫记》里的梁山伯、《西厢记》里的张君瑞、《玉簪记》里的潘必正、《牡丹亭》里的柳梦梅，这几个人物虽然都是文弱书生，但他们的性格并非没有差别。梁山伯真诚而懦弱，当得知祝英台许配他人后，他悻悻而去，郁郁而终，没有任何抗争；张君瑞却敢于月下跳墙，私会崔莺莺；潘必正则有过之，他敢于冲破清规，暗地里与道姑林妙常相爱；而柳梦梅更加大胆，明知杜丽娘是鬼，仍然与她在一起。京剧艺术表现内容的发展创新，就是要创作出一个个鲜活生动、赋有个性的艺术形象，让京剧舞台上的人物形象，深深的留在人们记忆的深处。

京剧艺术的发展创新，还要在演员与观众的交流上深入思考。

美学家王朝闻说过这样一段话，来阐述演员与观众的关系，他说：“演员不疯观众不傻，但如果演员真疯了，观众反而不会傻了，演员即疯又不会疯，疯得恰到好处，观众就傻了。”这段话即生动又耐人寻味，它实际上是要求演员在表演时要有自我调控的能力，要善于掌握观众情绪，让表演激情在最恰当的地方得到最好的发挥，这是对新时期京剧艺术工作者提出的更高要求。在这个问题上，京剧艺术应该更多的向其它艺术形式学习，如东北二人转演员，他们个个多才多艺，一走到台上，立刻神采飞扬，很快将自己与观众融为一体，台上台下频繁互动，观赏气氛十分热烈，舞台效果极佳。掌控舞台能力能体现一个人的综合素质，是新时期对京剧演员提出的更高要求，也是对京剧艺术发展创新提出的更高要求。

新时期京剧艺术的发展创新关系到众多方面的内容，本文几点粗浅论述意在说明：京剧艺术要敢于正视自身存在的问题，只要我们紧跟时代，不断创作令观众满意的作品，那么，京剧艺术不但不会衰亡，反而会更加繁荣辉煌。

责任编辑 刘 红