

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、

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

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

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

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的题材白白从身边溜走。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