

“中国京剧”——世界文化宝库中 一支瑰丽的花朵

吴长川 李 响

(天津师范大学 天津 300387)

摘要 本文从京剧的特色,京剧的美学价值,京剧的道德伦理观,京剧大师的成就,和京剧在世界戏剧界的地位,阐述了中国京剧对世界戏剧的贡献,从而说明京剧体现着中国灿烂的文明。

关键词 京剧 戏曲艺术 三大表演体系

中图分类号:J811

文献标识码:A

谈起京剧,它那悠久的历史,丰富多彩的剧目,独特的艺术形式,优美的唱腔和音乐化的念白受到世界戏剧界瞩目。京剧包含着多种艺术形式,它把文学、话剧、曲艺、音乐、美术、武术、杂技、电影等融为一体,成为一个有机的统一体,达到高度的和谐与完美。

京剧的文学性很强。京剧的故事内容绝大部分来源于小说,一部分剧目是由昆曲移植过来的,一部分剧目是由文人学者编剧或加工的,所以许多京剧剧本具有很强的文学色彩。经过历代艺术家的不断加工、精雕细刻,在长期舞台实践中不断锤炼,艺术表现手法简练、详略得当,情景交融,语言准确,形象生动,往往只用几句唱词就能概括及其复杂的生活内容,揭示人物及其复杂的内心世界。戏曲是一种文化现象,是整个中国文化的一部分,并和中国文化的其他方面息息相关。中国戏曲在抒写各种人与人之间相互的故事、人际关系的接触,可以烘托出人物的性格与德性。人际关系以及人与自己性格的协调,便是京剧剧本的冲突性。中国是以伦理思想为主的民族,中国人基于伦理而形成一种文化模式,善有善报,恶有恶报的伦理观念贯穿始终,它也代表着东方文明。

1 高度综合,华夏独有

京剧是以综合表演为中心的戏剧形式。唱、念、做、打高度综合,这是京剧的显著特征。京剧又是多种艺术形式的综合产物,它吸收融汇多种艺术形式的精华,取各地方剧种之长,融为一体,合徽、汉而兼昆秦,既有南方神韵又有北国风采,达到了中国戏曲艺术的高峰。

2 虚拟写意 妙不可言

你如果到剧场看京剧演出,大幕拉开舞台上空荡荡的,只有一张桌子几把椅子,剧中人随着锣鼓点的节奏,手执一根马鞭上场,没走几步,抬头一望,说“来此已是相府”一抬腿做一个下马的姿势,再做一个拴马的动作,至于那马、那门、那气派的相府,都是演员嘴里说出来或者用动作表演出来的,这就是京剧的一个特殊之处,即虚拟性。

3 既有规矩,又有自由

京剧的表演是高度程式性的,也达到了化的程度,故谓之程式化。京剧艺术的程式可以说无处不在。从剧本到表演唱、念、做、打皆有程式。表演的程式讲求美,程式是生活的规范化,是把生活中自然形态按照美学原则加以提炼、概括、美化、夸张。京剧程式化的表演就像带着镣铐跳舞,还要跳的美,很不容易。正如前苏联戏剧家斯坦尼斯拉夫斯基所说“中国剧的表演,是一种有规则的自由动作。”演员既要遵循程式又要能驾驭程式,艺术家们根据剧情灵活运用程式,可以塑造出新的鲜明的人物形象。

4 无动不舞,无动不美

中国戏曲的表演方法是把舞蹈动作融化在生活里。人物

登场一举一动都是舞蹈化的,总是那么美,能把生活中很丑的东西变得很美。表演舞蹈化是戏曲艺术的一大特色,是其他艺术所没有的,这也正是京剧艺术的迷人之处。

5 蓝脸红须,极度夸张

夸张是中国戏曲表演的要求。早期的戏曲是在空旷的广场上演出的,没有灯光照明和音响设备,观众的流动性又很大,为了吸引观众,让观众听得清,看得清,必须运用夸张的艺术手法。京剧舞台上人物的形体动作幅度很大,身段、手势、步法,哭、笑、怒都是非常夸张的。

风格各异的京剧曲牌,功能独特的京剧打击乐,体现着美妙的京剧音乐,华美的京剧服装,高超的京剧化妆技巧,极富民族特色的京剧脸谱,象征性的京剧道具,反映着绚丽多彩的京剧舞台美术。

而代表京剧表演艺术最高水准的艺术大师梅兰芳,把京剧艺术推向了登峰造极的地步。1919年梅兰芳率团访问日本,万人空巷,观看演出,获得盛誉。1929年赴美又获成功,并被授予博士学位。1935年访苏,结识了斯坦尼斯拉夫斯基、丹钦柯,使他们直接看到了中国戏曲艺术。布莱希特当时也在莫斯科观看了演出深深地着迷,并于次年(1936年)写了一篇重要的戏剧论文:《论中国戏曲和间离效果》。盛赞梅兰芳和我国戏曲艺术,兴奋地指出,多年来他朦胧追求而尚没达到的,梅兰芳却已经发展到极高的艺术境界。他最欣赏的是梅兰芳演的《打渔杀家》,文章里做了细致的描绘,热情地赞扬梅兰芳的手势和动作,特别是对桨的运用,尤为惊叹不已,那样一个简单的动作,却表明了划船、弯曲的河流等画面,这是对京剧艺术的赞赏。梅兰芳既对世界艺术潮流做了实地考察,又把中国传统戏曲放到了国际舞台之上承受评议。他还结识了许多世界著名的戏剧家,既在他们身上开拓了眼界,得知了轻重,又从他们身上获得了中国传统戏曲的自信和自省。

这里我们不能不提及世界戏剧三大表演体系,即斯坦尼斯拉夫斯基(Konstantin · Stanislavsky,苏联戏剧家),布莱希特(Bertolt Brecht,德国戏剧家),以梅兰芳为代表的中国戏曲表演体系。二十世纪以来,有三个戏剧艺术家团体产生了世界性影响,这就是以斯坦尼斯拉夫斯基为首的莫斯科艺术剧院,布莱希特领导的柏林剧团,以梅兰芳为代表的中国京剧艺术家群体。这三个戏剧艺术家团体创造的戏剧艺术,各自自成一格,体现了现代三种不同的戏剧观或戏剧美学思想。

现代世界对中国戏曲的赞誉是与中国传统戏剧对现代世界的美学趋附分不开的。而中国京剧的民族独特美学情趣,体现着中国的灿烂文明,是对世界文化的贡献。

★基金项目:天津师范大学实验室改革研究基金C201207。