

传统京剧与现代音乐碰撞的魅力

——谈李玉刚对京剧艺术的新探索

高苗苗¹ 代静伟²

(1.天津外国语大学 滨海外事学院,中国 天津 300000;2.阜新市煤炭职工医学专科学校,辽宁 阜新 123000)

[摘要]京剧作为一个传统的戏曲剧种是中国的“国粹”,如今却面临着京剧市场萧条,京剧人才青黄不接,濒临灭迹的发展困境。2011年李玉刚以一首《新贵妃醉酒》对京剧艺术做出了新探索,它以传统京剧唱腔为基础,融合如配器、R&B等的现代音乐元素,形成了京剧味十足的“京歌”。李玉刚对于京剧新形式的尝试,受到大众的喜爱与认可,为处于困境的京剧送来了一缕曙光。

[关键词]京剧;李玉刚;《新贵妃醉酒》

自2011年以来,我们总是在大街小巷,KTV包房,电视选秀,PK的舞台上听到一首现代与传统并存的歌曲,2012^[1]它更是登上了春晚的舞台,这首歌曲就是《新贵妃醉酒》,尤其是歌曲中那段雌雄难辨的京剧唱段令人回味无穷。《新贵妃醉酒》是以京剧“贵妃醉酒”为蓝本,辅时尚编曲、配器,由李玉刚反串演唱的带有戏曲风格的歌曲。它将京剧、流行音乐巧妙结合,既有传统的中国音乐元素又融合了R&B等时尚曲风,充满了现代感。再配上李玉刚妩媚的眼神,华丽的装饰,细腻的表达,带我们梦回到唐明皇与杨贵妃缠绵凄美的爱情故事中去。

自从星光大道成名之后,李玉刚的演唱会场场爆满。他已经俨然成为了“反串”的代表。随后,又推出了一系列带有京剧风韵的歌曲,如《镜花水月》、《清明上河图》等等。不论电视、报刊,还是网络,李玉刚成为热门的话题,其中最为激烈的讨论就是对李玉刚的角色定位问题,为什么一夜之间李玉刚会有那么多的观众喜欢他?京剧到底应该改革否?京剧该怎么改革?这些疑问引发了对于京剧改革的新探索。毋庸置疑,京剧作为“国粹”是一门古老的艺术,从乾隆55年为祝八十大寿四大徽班进京,后来与嘉庆、道光年间同来自湖北的汉调艺人合作,徽汉合流,又接受了昆曲、秦腔的部分剧目、曲调和表演方法,并吸收了一些民间曲调、北京土语,同台献艺逐渐融合发展,最终形成了代表中国戏曲最高水平的新剧种——京剧。京剧的形成可以说是博采众长,兼容并包,唯有此才能兴盛。从京剧形成的历史和客观事实可见,只有不断地吸收新鲜的“血液”,京剧这门古老的艺术才能长久地流传下去。而今天李玉刚唱出京剧韵味十足的歌曲就是吸收了流行音乐的时尚元素加以融合,经过现代的配器与包装,从而为京剧的发展方向做出了新的探索。

京剧成熟的标志是形成了不同的流派,耳熟能详的有梅(兰芳)派,谭(鑫培)派,余(叔岩)派等等,或许从形式革新的角度,我们可以称李玉刚为“新”派。这种“新”派跟传统京剧有着紧密的联系又进行一些改编。传统的京剧艺术讲究发音、咬字、唱、念、做、打讲究规范,兰花指的姿势、四方步的角度差一点都不行。李玉刚说,“比如我的步伐可能根据舞台随机应变,但在传统里面,走7步少1步就不行。”可见京剧是非常严格的程式化的舞台艺术,但是人物表情动作就相对呆板些,还缺乏生动的表演形式及背景,令人望而却步,尤让年轻一代感到枯燥乏味进而疏远和排斥,以及当下京剧人才青黄不接的现状,让我们深刻地意识到京剧已经到了濒临灭绝的危急时刻。再看李玉刚唱的《霸王别姬》、《贵妃醉酒》保留了传统京剧的精华,融合了现代舞蹈、配器、音响、化妆等技术,从一定程度上弥补了原始的不足,无论从扮相、唱腔与化妆都有“新意”,让人有耳目一新的感觉,受到男女老少的欢迎。中国歌剧舞剧院破格以特殊人才引进李玉刚,国家院团接纳一个民间艺人加盟也是对李玉刚演出形式与个人能力的认可。而这一契机不仅使李玉刚的事业更上一层楼,而且促使京剧以新的形式发扬光大。不

管怎样,“新”派还是老派,殊途同归,都是为了京剧艺术长远发展所做的探索和努力。

2006年星光大道李玉刚获得季军,但网络点击率甚至高于当年的冠亚军。李玉刚的粉丝被称为“钢丝”,粉丝团的成员以年轻人居多,可见李玉刚在年轻一代中的影响。据百度贴吧显示,李玉刚吧2013年1月22日22时30分,其月活跃粉丝达1,582,933人,累计发帖4,614,114次。另外,喜欢他的粉丝们成立俱乐部、论坛、博客等等,交流讨论他的每一首新曲,关注他的一举一动,仅一个成立不久的名为“旷世奇才—李玉刚”的普通的粉丝俱乐部成员数就261,459人,访问量达1,829,629次。还有一类不常接触网络的中老年群体同样对这种新的艺术形式产生极大的兴趣,进而关注和追随,再次证明了这种艺术形式的巨大魅力。存在即是合理的,既然李玉刚的尝试受到了大众的认可,就证明这种新形式有其存在的合理性。只有被大众所喜闻乐见的艺术形式才具有蓬勃的生命力。抛开政治不谈,当年的京剧改革创造了“样板戏”,其中一些经典的京剧剧目我们至今还能听到有人在舞台上演唱,现代的流行音乐借鉴京剧的形式,也是对京剧改革的新探索。其实“新”派京剧歌曲不仅只李玉刚的《新贵妃醉酒》,还有信乐团的《北京一夜》,马天宇的《青衣》。但就最贴近京剧艺术而言,还要数李玉刚。有道是仁者见仁智者见智。有人觉得李玉刚的创新就好像一件古董被打碎了一样,人们认为就是看热闹看新鲜而已,降低了欣赏的品味。然而不得不承认,李玉刚的成功吸引了越来越多的人关注,形成了研究梅派艺术,谈论京剧的热潮。因此,金规玉律也应该迎合时代的步伐,吸收新的元素,取其精华,去其糟粕,才能在原基础上精益求精,走出京剧发展尴尬的境地。李玉刚赴国外演出被称“中国的梅兰芳”。他带着古老的中国戏剧以新的艺术形式走出了国门,他的足迹遍布日本、澳大利亚、韩国、奥地利等地。“中国男旦”受到热烈欢迎,让更多的外国人重新关注京剧,不可谓不是一种贡献。

当下我们已经步入了一个快节奏的时代,现代的年轻人听懂唱词都难,更何况去了解它喜欢它?京剧艺术已经到了濒临灭绝的紧要关头,再不正视它的发展困境,就几乎快成了放到博物馆中的陈列品。我们必须惊醒,形成一种强烈的责任感和使命感去拯救这门古老的非物质文化遗产!而关于传统与时尚,高雅与庸俗,专业与业余的争论永远也不会停止,却客观地推动了京剧艺术的普及。我们需要秉持包容的态度对待新事物,不能固步自封,让更多的人有激情投入京剧艺术的研究与创作中去,推陈出新,拯救京剧传承京剧发展京剧,我们期待作为国粹的京剧不仅只是少数人的孤芳自赏,我们渴望的是京剧大繁荣大普及。这样,作为高雅艺术的京剧“飞入寻常百姓家”就指日可待了!要让它真正成为中国的符号,京剧——中国,中国——京剧!

[责任编辑:王静]

作者简介:高苗苗,天津外国语大学滨海外事学院,在校大学生。
代静伟,辽宁省阜新市煤炭职工医学专科学校,教师。