

浅谈中国京剧与评剧

李进军

(071100 河北省保定市清苑县哈哈腔剧团 河北 保定)

京剧是流传全国的一种戏曲。在国外，他往往代表着中国的戏曲艺术，所以又被称为“国剧”我国最具影响力的汉族戏曲剧种之一，至今已有将近二百年的历史。

一、京剧起源

京剧，又称“皮黄”，由“西皮”和“二黄”两种基本腔调组成它的音乐素材，也兼唱一些地方小曲调（如柳子腔、吹腔等）和昆曲曲牌。它形成于北京，时间是在1840年前后，盛行于20世纪三、四十年代，时有“国剧”之称。现在它仍是具有全国影响的大剧种。它的行当全面、表演成熟、气势宏美，是近代中国戏曲的代表。京剧是中国的“国粹”，已有200年历史。另外，“京剧”也是一个网络用词，意思同“惊惧”。

京剧，是流传全国的一种戏曲。而京剧的形成分为以下四个时期：孕育期、形成期、成熟期和鼎盛期

二、京剧的形成与传播

京剧前身是清初流行于江南地区，以唱吹腔、高拨子、二黄为主的徽班。徽班流动性强，与其他剧种接触频繁，在声腔上互有交流渗透，因此在发展过程中也搬演了不少昆腔戏，还吸收了啰啰腔和其他一些杂曲。清乾隆五十五年（1790），以高朗亭（名月官）为首的第一个徽班（三庆班）进入北京，参加乾隆帝八十寿辰庆祝演出。《扬州画舫录》载：“高朗亭入京师，以安庆花部，合京秦二腔，名其班曰三庆。”刊于道光二十二年（1842）的杨懋建《梦华琐簿》也说：“而三庆又在四喜之先，乾隆五十五年庚戌，高宗八旬万寿入都祝厘时，称‘三庆徽’，是为徽班鼻祖。”伍子舒在《随园诗话》批注中则更具体指出是“闽浙总督伍纳拉命浙江盐商偕安庆徽人都祝厘。”随后还有不少徽班陆续进京。著名的为三庆、四喜、春台、和春四班，虽然和春成立于嘉庆八年（1803），迟于三庆十三年，但后世仍并称之为“四大徽班进京”。

三、京剧的艺术特色

京剧耐人寻味，韵味醇厚。京剧舞台艺术在文学，表演音乐、唱腔、锣鼓、化妆、脸谱等各个方面，通过无数艺人的长期舞台实践，构成了一套互相制约、相得益彰的格律化和规范化的程式。它作为创造舞台形象的艺术手段是十分丰富的，而用法又是十分严格的。不能驾驭这些程式，就无法完成京剧舞台艺术的创造。由于京剧在形成之初，便进入了宫廷，使它的发育成长不同于地方剧种。要求它所表现的生活领域更宽，所要塑造的人物类型更多，对它的技艺的全面性、完整性也要求得更严，对它创造舞台形象的美学要求也更高。当然，同时也相应地使它的民间乡土气息减弱，纯朴、粗犷的风格特色相对淡薄。因而，它的表演艺术更趋于虚实结合的表现手法，最大限度地超脱了舞台空间和时间的限制，以达到“以形传神，形神兼备”的艺术境界。表演上要求精致细腻，处处入戏；唱腔上要求悠扬委婉，声情并茂；武戏则不以火爆勇猛取胜，而以“武戏文唱”见佳。

四、京剧的经典剧目《霸王别姬》

霸王别姬指西楚霸王项羽战败后与其宠妃虞姬诀别的历史故事，此故事为中国著名戏曲剧目之一。《霸王别姬》是香港女作家李碧华的小说，另有一部以小说改编的经典电影。《霸王别姬》（1993年）由陈凯歌导演，张国荣、张丰毅、巩俐主演，曾于1993年荣获法国戛纳国际电影节最高奖项“金棕榈大奖”，

这也是我国唯一一部获此殊荣的影片。《霸王别姬》除获得金棕榈大奖外，还获得国际影评人联盟大奖、金球奖最佳外语片奖等多项国际电影奖项。这部作品也曾在全世界多个国家和地区公映，是一部享有世界级荣誉的电影。另有同名单机游戏和菜色。

五、京剧的意义

京剧讲究对上孝，对下慈。京剧令人陶醉的艺术魅力，是融唱，念，做，打，舞一体的综合性艺术。具有浓烈的民族色彩和浓郁的传统风韵，它是国粹，是中华文化的瑰宝，是中国人的骄傲。京剧博大精深，前辈大师给我们留下的艺术财富是多么宝贵！我们这感受历史悠久的传统文化，艺术魅力的同时，也在品味艺术家的个人魅力。我们应该多了解戏曲知识，从戏曲文化中汲取人文素养，不断提高自身的综合素质、文化品位和精神境界。

六、评剧简介

评剧，评剧是流传于我国北方的一个汉族戏曲剧种。清末在河北滦县一带的小曲“对口莲花落”基础上形成，先是在河北农村流行，后进入唐山，称“唐山落子”。20世纪20年代左右流行于东北地区，出现了一批女演员。20世纪30年代以后，评剧在表演上在京剧、河北梆子等剧种影响下日趋成熟，出现了白玉霜、喜彩莲、爱莲君等流派。1950年以后，以《刘巧儿》《花为媒》《杨三姐告状》《秦香莲》等剧目在全国产生很大影响，出现新凤霞、小白玉霜、魏荣元等著名演员。现在评剧仍在河北、北京一带流行。

七、评剧的艺术特点

评剧以唱工见长，吐字清楚，唱词浅显易懂，演唱明白如诉，表演生活气息浓厚，有亲切的民间味道。它的形式活泼、自由，最善于表现当代人民生活，因此城市和乡村都有大量观众。评剧唱腔是板腔体，有慢板，二六板，垛板和散板等多种板式。解放后，评剧音乐，唱腔，表演的革新取得显著成就，特别是改变了男角唱腔过于贫乏的弊病，男声唱腔有了新的创造。其表演艺术虽吸收了梆子、京剧的身段、程式，一度出现京剧化的倾向，但仍保持着民间活泼、自由、生活气息浓郁的特点。《花为媒》是评剧经典剧目，喜剧。剧名的意思是“以花为媒”。风格幽默，唱词优美。几个高潮或著名唱段为：报花名、菱花自叹、闹洞房。曾被录制为电影作品。

八、结束语

京剧与评剧是我国戏曲综合艺术的典范与文化遗产代表，京剧的音乐丰富多彩，它的唱调不仅集中了西皮、二黄等多种腔系（腔调系统），而且各腔系中的板式多样，适应各种戏剧场面和人物表演的需要。而各行当的曲调区分又较为明显，行当中的流派唱腔众多，因而具有丰富的艺术表现力，从而确定了京剧成为当今我国戏曲剧种盟主的地位，评剧作为我国第二大戏曲剧种，仅次于京剧。评剧与京剧各具特色，成为戏曲领域的重中之重。

参考文献：

- [1] 傅谨，京剧崛起与中国文化传统的近代转型——以昆曲的文化角色为背景，《文艺研究》，2007年第9期
- [2] 孙焕英，在哲学层面谈京剧，2011年7月
- [3] 王乃和，《成兆才与评剧》，1984年，页码125～131