

浅谈中国传统戏曲的群众性、艺术性、国粹性

霍玉魁

内容提要: 本文具体阐述了中国传统戏曲艺术产生于基层劳动群众之中,具有广泛而深厚的群众基础。在我国民族文化中,戏曲因其独特的艺术成就占有相当重要的位置。京剧艺术是中国戏曲的代表,是集各地方戏曲之精华的国粹。中国戏曲艺术既是民族的也是世界的,应该为中国、世界文化的繁荣多做一点贡献。

关键词: 中国戏曲 传统精华 走向世界

艺术来源于生活,来源于基层劳动人民普普通通的劳作生息之中。我们这个古老的民族,在悠久的历史长河中,在长期的劳动生活中,创造出了光辉灿烂的戏曲、音乐、舞蹈、绘画艺术。戏曲艺术在诸多艺术门类中乃至在我国民族文化中,占有相当重要的位置,其中京剧艺术与中国画和中医药一起被称为三大“国粹”。

一

戏曲艺术之所以在我国民族文化中占有如此重要的位置,其主要原因之一是来自于它的群众性。戏曲艺术有着广泛的群众基础。我国是一个疆域宽广、幅员辽阔的国家,在戏曲艺术产生、形成和发展的历史时期,由于社会生产力落后、经济不发达等原因,各地域之间人们很少交流,形成了“三里不同音”“五里不同语”的语音各异的状况。这种语音种类的繁多现象,是产生诸多戏曲种类的基础。戏曲的唱来自于日常的“说”,声腔旋律的基础来自于语言的音调,在各地语音基础上产生了各地的戏曲声腔(当然还有民风、民情、民俗等因素)。就椰子腔而言,产生于我国西部,“东柳西梆”。传到山东,结合我们山东的语言成为山东梆子。传到河北,结合河北的方言成为河北梆子,同样道理相继产生了河南梆子、山西梆子。再细分,山东梆子又有莱芜梆子、枣庄梆子。河南梆子又分豫东梆子、豫西梆子。都是

椰子声腔,但都各具有鲜明的地方特征。另有各地方的地方戏曲:江浙一带的昆曲、越剧,山东的柳子、吕剧,上海的沪剧,广东的粤剧,湖南的湘剧,湖北的汉剧,楚剧,四川的川剧,北方的评剧等。从大的特点上看,南方的戏曲唱腔细腻、委婉,善于表现南方人风流蕴藉的性格特点。北方的戏曲唱腔高亢嘹亮,以河北梆子为代表,表现出了北方人朴实、豪放的性格特点。各地方的人民群众喜爱当地的戏曲艺术,这是戏曲艺术群众性很好的说明。

二

戏曲的艺术性应该从几方面来了解,戏曲艺术具有综合性的特征。它包括戏曲文学(剧本)、戏曲音乐(唱腔音乐、伴奏音乐)、美术、舞蹈。艺术源于生活高于生活。戏曲剧本不是生活原貌的再版,而是生活中典型环境、典型情节的表现。是塑造戏曲舞台人物形象的基础。戏曲音乐既是音乐又不同于其他门类的音乐。它不注重塑造音乐形象,但又有各自不同的音乐形象(现代戏中有塑造音乐形象的尝试)。它注重的是服从服务于人物形象的塑造。美术、舞蹈都一样,都是为塑造典型环境、典型情节中的典型人物形象服务。

戏曲艺术具有虚拟的艺术特征。一出戏在两个小时的时间里所表现的故事情节不止是一、两个小时之

内的事情,它可能表现一天、几天、数月、多年之事而且也不只是在同一场景里。不可能把生活中的原景原原本本地堆砌在舞台上,因此产生了虚拟性的表现手法。通过演员的表演,表现出人物梳妆、开关门、骑马、坐轿、行路、到达新的场所等。同时舞台上的时间和空间都是灵活的。几个旗牌转一圈,而代表了千军万马,行了数十里乃至千儿八百里路。这种虚拟性被人民群众所认可、所欣赏。

戏曲艺术的程式性是戏曲艺术的又一大特征。武将的“起霸”,女将官的“趟马”,表现群体战争的“对打”,都形成了一套套完整的表演程式。观众在欣赏程式表演中欣赏演员形体动作的协调美、韵律美等。形成了戏曲表演艺术鲜明的特色。

戏曲种类的划分是以戏曲音乐(包括唱腔和打击乐)为分水岭的,这也是戏曲艺术的一大特征。戏曲音乐的不同,决定了这一剧种艺术的特点及不同剧种之间相同人物行当的表演艺术的区别。越剧青年行当的风流倜傥、川剧小花脸的幽默可亲可爱、京剧帝王将相的气势恢宏,都是由戏曲音乐的音乐风格表现出来的。我国建国以后的京剧现代戏一直到后来的样板戏,从根本上说,音乐变革的分量最重、突破最大。

戏曲艺术由劳动人民创造,由戏曲工作者发展提高,走过了一条由低级到高级、由幼稚到成熟的发展道路,形成了后来的戏曲舞台上百花纷呈、绚丽灿烂的局面。同时也培养造就了代表各剧种的一批优秀表演艺术家,河南梆子的常香玉、越剧的袁雪芬、粤剧的红线女、汉剧的陈伯华、评剧的白玉霜、吕剧的郎咸芬等,就是各剧种的优秀代表人物。

三

京剧艺术是戏曲艺术发展到高级阶段的杰出成果。它在200余年的形成发展过程中,博采众长,以皮黄腔为基础吸取了徽剧、汉剧、昆曲、高腔等姊妹艺术之精华。经过京剧工作者的不断努力,它已成为我国戏曲艺术的代表,被誉为“国粹”。

京剧艺术从音乐角度讲,它成功地解决了男女声因生理原因音域不同而唱腔旋律相同,男女声唱腔相连时不能很好的相互顾及和很好的各自发挥问题。它利用四、五度的音域差异、男女声各自在不同的音域里

行腔,很好地解决了这个问题,也是诸多戏曲种类中唯一解决这个问题的剧种。并形成了各种表现不同性格人物的声腔艺术,在表现同一行当中又产生出绚丽多彩的声腔流派。从表演角度讲,它既能表现身高位尊的帝王将相,气势恢宏的战争对抗,又能表现豪情满怀叱咤风云英姿飒爽的男女将军,还能表现庄重大方的大家闺秀,风流倜傥的才子佳人,以及生活在社会最底层的穷苦百姓。人物行当分明,特点突出,达到了很高的艺术品位,是戏曲艺术的“集大成”。京剧艺术造就了以梅兰芳先生为代表的具有相当数量的一大批艺术家,它突破了原有的戏曲艺术的地域性,它已不再是哪个地方的剧种,它以中州韵为基础吸取了湖广音的部分发音,演变发展成为艺术的语言,成为“国剧”(其他戏曲则被称为地方戏),被全国人民所欣赏、所钟爱,这是戏曲艺术性的典型体现。

戏曲艺术的形成发展时期,是在封建社会阶段,表现的是过去人的生活。怎样表现现代人生活,早就被广大戏曲工作者所认识,并作了相当的尝试。建国后,我国抓现代戏汇演,为后来的京剧样板戏奠定了基础。现代戏无论从表演还是音乐上都作了相当大的突破与探索,其中音乐突破最大。从整体上看有些不尽如人意的地方,有的界内人士批评说“现代戏是话剧加唱”,是有一些道理的。戏曲表现过去人骑马打仗,创造了一系列的表演程式。怎样表现现代人开汽车、玩电脑,还有好多东西需要探索。

我国的戏曲艺术等同于西方的古典音乐和歌剧,既是民族的,也是世界的。戏曲艺术走向世界任重而道远。这方面的工作一定要认真去做。西方古典音乐在我国被越来越多的群众所接受,但愿通过我们的努力,戏曲也被越来越多的西方人接受。

改革开放以后,艺术舞台比过去更丰富。特别是青年人不喜欢戏曲,喜欢通俗音乐。我认为原因有四个方面:一是与时代有关;二是与“文革”十年戏曲传统戏断代有关;三是与戏曲艺术本身有关;四是与戏曲表演工作者的继承水平有关。但是,戏曲艺术作为高雅的民族艺术,在戏曲工作者的努力下,一定会很好地继承发展下去,并当树于世界艺术之林。

(责任编辑 张维青)