

京剧艺术现状及发展的几点思考

□王 岩

京剧,从徽班进京以来,已有二百年的历史了。在这二百年中经过一代又一代艺术家们的努力,使京剧艺术变成了有深厚文化底蕴,有深厚实践积累,有深厚群众基础的艺术瑰宝,不但得到中国人民的喜爱,也得到世界各国专家的注意。

京剧是国宝,是中华民族自己的艺术,我们既不能忘记它的历史,更应该正视它的现在,关心它的未来。

在徽班进京后,京剧就开始形成,在清末时,就出现了像谭鑫培,杨小楼等一大批京剧表演艺术家。在以后,又出现了以四大名旦,四小名旦,谭派,麒派,马派……为代表的各种流派,使京剧艺术走入了成熟期,鼎盛期。以后一直为国人所喜爱,中国也因为有这样的艺术而骄傲。

一、京剧艺术的现状

近些年随着通俗文化的兴起,随着电视传媒的发展,随着高层经济体系的建立,京剧出现了没剧目、没市场、没观众的尴尬局面,这种现象在地方的京剧团体更为突出,更为令人担忧。

我们也看到了党和国家的领导和有关部门已经注意了这种情况,也出台了许多举措。首先江泽民总书记亲自观看各种京剧的演出活动,亲自做指示。李瑞环、李岚清等党和国家领导也十分关心京剧的改革和发展。中央电视台为京剧开辟了播出剧目专栏,教唱唱段专栏,为老艺术家举办各类纪念演出,送戏去大学校园等等。然而,京剧仍然在低谷中徘徊,一些地方的京剧演出团体解散,一些地方的人才流失,一些地方的投入极少,使艺术生产不能正常进行……

京剧的振兴发展还要靠京剧的本身,我们应该研究怎样去继承,怎样去创新,怎样去赢得观众。我想,京剧由于它的成熟,它的多元化特征,也就是说它的唱念做打表,它的手眼身法步,特别是它的生旦净末丑均为有绝活,均有代表剧目,说明它既有魅力,又有相当大的改造潜力和发展前途。

二、更新观念多元发展

怎样使京剧能振兴发展,和市场接轨呢?我认为要走多元发展之路。

1、精品剧本

剧本是一剧之本,无须再重复。远的不说,像新编历史剧《杨门女将》,现代京剧《红灯记》,《智取威虎山》……都是因为剧本的成功而获得观众的欢迎和信任,使剧目久演不衰。

这里我说一剧之本应该说除了上述含义,还应该为它界定一个为时代所接受的含义。那就是大剧本就应该大的恢弘,大的深厚,大的划时代;小剧本就应该小的简约,小的明快,小的能方便演出;内容能贴近时代,贴近人心,为广大观众欢迎。

另外抓剧本,不能临阵磨枪,要有规划。要有工程行为,甚至可以有几套方案,使我们的剧团始终是有米之炊。有的时候,一个剧本能救活一个剧种,救活一个剧团。

2、把珍藏和继承区分开来。

我们不能怀疑,京剧的完整性,京剧的系统性。但是我们也必须承认,由于它的历史较长,流派较多,相对地也形成了程式化。随着时代的发展,人们生活节奏的加快,人们审美理念的变化,外来文化的影响,京剧的一些唱腔,一些表演形式不能适应人们的欣赏习惯。这时,我们在处理一些剧目时就应该分析,哪些能被今天的观众接受,哪些不能被今天的观众接受,我们既要让京剧姓京,保持京剧的优秀东西,发扬京剧精华的东西,还能被大多数人继续喜欢。这里就有一个选择性继承的问题。

应该说京剧逐渐发展起来的艺术形式是经过锤炼而成的,有一些积淀的精华是必须要保留的。那么,我们应该把它作为瑰宝珍存起来,把它们录成资料,写成书在我们后人翻阅历史的时候,它会回答一些疑问。

也就是说,有的直接继承使之发扬。有的,暂时不能用,要珍藏起来。

3、多种形式经营

要通过各种媒体宣传好京剧,使京剧成为走进千家万户的人民艺术。可以成立以戏曲为主的礼仪公司,把我们的古老艺术,推向现代的人的生活中的各个角落,既成为一道亮丽的社会热点,又能最大限度的普及京剧,宣传京剧,推广京剧。京剧过去的那种植根于老百姓生活中的传统,我们不能丢,正因此,京剧才成为了老百姓的精神食粮,才成为了一门艺术,才成为了国宝。所以,今天我们更需要以此来发展壮大京剧艺术。

4、普及青少年的京剧基础教育

今天,京剧的受众面已经很小,为了让我们的国粹代代相传,让我们京剧永远立于中华艺术之林,我们从现在开始就应该抓青少年的京剧基础教育。我们应该有计划的编印一些有代表性的京剧普及光碟;我们应该在学校的素质教育中加上京剧课;我们应该多举办小票友活动;让青少年感兴趣,更多的接近京剧。这样,我们的京剧就不能衰亡,就不能失传,相反,还会发展起来。

5、建立京剧网站

信息时代,网站的作用是相当有效的。一些有知识的人,一些年轻人,都爱在网上留恋。网站林林总总,我们为什么不可以建立京剧网站呢?

建立京剧网站,可以采取各种形式,各种类型,例如:京剧史话网站,京剧知识网站,京剧欣赏网站,京剧动画网站,京剧票友网站……这样用现代信息网站覆盖全国,覆盖网民潜移默化,持之以恒,就可以使京剧生生不息,可以使京剧走向世界。

总之,京剧艺术要经受社会进步的考验,要经受人民日益增长的文化需求的考验,要经受外来文化渗透的考验……只要我们在继承优秀的基础上创新,只要我们善于把握市场的动向,随着经济的好转,随着投入的加大,京剧艺术一定会日益繁荣起来。