

京剧艺术现状及发展的几点思考

□吴 钢

Q
N
W
X
J

京剧,从徽班进京以来,已有二百年历史了。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艺术家。在以后,又出现了以四大名旦,四小名旦,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,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到了这种情况也出台了许多举措。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。

京剧的振兴发展还要靠京剧本身,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,它的手眼身法步,特别是它的生旦净末丑均有绝活,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得恢弘大得深厚,大得划时代,小剧本就应该小得简约,小得明快,小得能方便演出,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,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,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,有的暂时不用,要珍藏。

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,推向现代人生活中的各个角落,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,正因如此,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,今天我们更需要强调京剧的群众性。

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会衰亡,就不会失传,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。

青年文学家