

浅谈

京剧艺术的振兴与发展

● 杜 林

京

剧艺术是中华民族优秀传统文化的重要组成部分，是中华民族灿烂文化长时间的沉淀和积累。在

世界文化之林中，它是一棵参天大树，享有极高的声誉。进入新世纪后，随着我国物质生活和精神生活水平的进一步提高，人们对传统艺术形式的期望值也变得更高，要求更严格。于是，京剧事业出现了与发展形态不协调的“头重脚轻”的状况。

“头重”，一方面是指从中央到地方的一些有识之士对京剧的重视与保护。近期中央所实施的“全国重点京剧院团”评选活动，就是对保护京剧艺术所实施的重要举措之一；另一方面，是指京剧自身所含有的众多需要研究、升华、普及的重要学科。“脚轻”则是指目前社会大众对包括京剧在内的戏曲文化基础素质缺乏和淡漠的反映，也指京剧发展的底盘虚弱，根基流失，观众面不断缩小的现实情况。当京剧乃至到我国的整体传统文化正逐渐成为青少年心中的边缘文化时，将来的社会是否还存在我们现在所说的那些“传统文化”，不得不打一个大问号。

在经济化的社会制度中，有良好的愿望还不够，必须要有经济实力才能达到愿望。就现在看来，除了有限的几个大的京剧院团外，全国大多数京剧剧团都是生存艰难或摇摇欲坠。而这样的现状也正是广大基层京剧工作者心中忐忑不安、患得患失的重要原因之一。有人会说“适者生存，没人关心的东西就让它灭亡吧。”但在本人看来，一些人的不关心并不代表另一些人的态度，现在一些人的不关心更不能代表将来人们的态度。

“头重脚轻”却是目前京剧艺术真实的现状。因此，京剧艺术如何面对新时期的形式，如何弘扬、发展，便成为京剧工作者当务之急要研究、解决的课题。

一、要确立京剧改革的指导理论

首先，京剧艺术要振兴和发展，除了要继承老一辈艺术家的优秀文化传统意识和表演艺术形式外，就必须根据时代的要求进行改革。实际就是在“继承、创新”上做文章。这也是从事京剧和关心京剧的人们早已

取得的共识。但是，怎样改？把京剧改成什么样？对于这样的问题，业内争论很多，而真正将经验从改革实践中总结、提升出来并又能用于实践而产生成功效应的则不多。

实际上，了解了京剧的发展史，我们就能够知道京剧从其诞生至今的二百多年历史中，就一直不断的在改革中创新、发展。其中，京剧艺术大师梅兰芳先生提出的“移步不换形”论，不仅是他自己改革实践的总结，也是集多数京剧艺术家改革的实践总结。纵观京剧发展的历史，无数成功的事例都是这样做的。

本人认为“移步不换形论”是京剧发展思路和走向的一种重要的原则。“移步”就是改革，就是发展；“不换形”不是指京剧的表层形态不能换，而是指京剧的本质形态不能变。“移步”是手段，“不换形”是目的，梅先生说的很朴素，却充满了辩证法。不移步就要僵化、凝固、失去活动；换了形，京剧则不再是京剧，在中国、在世界就就失去了生存的价值。我们要做的是振兴京剧，发展京剧，绝不是彻底改变京剧。

新时期以来，京剧改革的理论和实践都很活跃，新剧目出了很多，但成功的较少。原因很简单，许多把重点都放在“移步”上了，而忽视了“不换形”。甚至有意去换形，从而失去了京剧的本质形态，成了“四不像”。所以，京剧“移步”一定要受“不换形”的制约，不论怎样“移步”，京剧的本质特征不能变。有个别专家曾指出在京剧发展的道路上，越来越严谨、越来越规范的“程式”已经开始逐渐的制约了京剧的发展。对此，本人认为并不尽然：京剧“程式”的规范、发展，是建立在一种艺术展现规律的基础之上，也就是我们所说“程式化”的那个“化”字的含义。京剧的程式是种规律，而“化”则使这个规律产生生命力。

无论是“移步不换形”论，还是“程式化”理论等等，都是我们应该研究、提升、普及的具有指导意义的京剧发展要素。因此，确立京剧改革的指导理论是非常必要的。

二、培养德艺双馨的人才是根本

事业的核心是人才。京剧进入新时期，要振兴发展，就必须培养和造就一批立志献身于京剧事业的优秀人才。京剧艺术是很讲功夫、很讲规范的艺术。技艺不过硬的演员，不是称职的演员。不仅在专业上严格要求，更要注重演职员思想素质、艺术修养的全面提高。所谓“全面”，是指艺术创作素质、思想道德素质、文化理论素质、政治觉悟素质和学术研究素质，即复合型戏曲人才素质。

培养和造就一批能使京剧舞台产生整体高艺术水准的编剧、导演、表演、作曲、舞美设计、灯光设计、服装、道具、装置等各门类的艺术人才。并根据实际需要培养出善于经营，能积极开拓演出市场的专业管理人才。在专业技艺培养方面，实施“三基一创”是十分必要的。“三基”是指京剧艺术学科的基本理论、基本知识、基本技能。只有掌握了这“三基”才能算是合格的京剧表演从业者；“一创”是指创新能力。“三基”并列，同等重要而缺一不可，“一创”突出，敢于表现出京剧艺术的创新意识，迎合时代需求，保持与时俱进。

对于培养的人才，要敢于让其挑大梁，给新人脱颖而出的机会，使人才在实践中真正成长起来。

三、剧目生产和剧本创作对京剧发展的关键作用

振兴和发展京剧，是一个系统工程，需要多方位的综合治理。加强剧目生产，提高创作无疑是重要的一环，而其中剧本创作则首当其冲。剧本乃一剧之本，是京剧艺术繁荣、发展、活跃因素的重要保证。我们知道，没有关汉卿、王实甫、马致远、白朴等人及其作品，就没有元杂剧的辉煌灿烂。没有汤显祖、洪升、孔尚任等人及其传奇，就没有明清时期的戏剧繁荣。事实已经证明，没有优秀的剧本作为坚实的基础，任你怎样去大投入、大制作，都不过是舍本逐末的花架子，并不会带来经久不衰的艺术魅力和社会效益。“剧本荒”已经成为困扰京剧发展、阻碍京剧振兴的重要原因之一。

克服“剧本荒”，加强剧目建设的根本途径是采取切实可行的措施，培养、造就一支热爱京剧艺术、德艺双馨的剧作家队伍。一方面要引导剧作家不断端正创作思路和激发创作热情，鼓励他们热爱生活、拥抱生活，坚持以生活出发，去表现出崭的时代特征和艺术气息；另一方面，必须尽快建立起一整套适应市场经济的竞争机制和激励机制。为什么每年有那么多的电视剧剧本创作完成，而京剧剧本高价也难得佳品，本人认为就是市场化不够完善。毕竟高价征集剧本的单位是极少数的，大多数京剧团无力购买名家或是较好的剧本，却又看不上一些年轻作者或是新手所写的作品，于是剧团没有剧本排戏，演出开始萎缩，新人因作品无人问津而失去创作的情绪，从而不再创作剧本的恶性循环便开始周而复始的运转。

所以，一定要以建立和完善市场运作机制来综合解决剧本创作的种种问题，充分发挥、释放出剧作家的艺术创造力。

四、必须开拓、培育新的市场，强化管理

开拓与培育新市场，是京剧在激烈的生存竞争中必须解决的根本问题。一方面，在京剧还不拥有足以维护自己生存的市场时，我们应该实事求是，脚踏实地、确立积极开拓与培育市场的战略意识。上下齐心地去投入、实施、推进、支持这项战略性工程。一向被视为京剧

加强校园 戏曲文化 建设对策 初探

● 朱信号
胡友笋

科 技的发展、文化进步、思想的解放促使着整个校园文化呈现出多元化的发展趋势。但校园文化

多元化决不意味着社团化、时尚化和娱乐化，它更应具有深刻的时代精神和文化内涵，真正起到陶冶学子情操、展现大学精神、传承民族文化使命。加强校园戏曲文化建设无疑将为这种多元化建设注入新鲜血液。

一、加强校园戏曲文化建设的重要意义

戏曲是综合类的文学，又是综合类的艺术，因而它是最典型、最集中的文学和艺术的综合概括。这种形式和艺术的综合性使其“在中国历史传统中发挥了道德教化、文化

传承、美感培育的重要作用”。^①充分发掘戏曲文化的积极作用，在高校中开展校园戏曲文化建设有着重要的意义。

1、加强校园戏曲文化建设是实现教育目的的方法和途径

教育的目的可以简单地归结为使人向善、向美。戏曲文化是道德教育的有效形式，并在历史的长河中发挥了重要作用。戏曲的创作者，往往本着“劝善惩恶”而不是“欺善作恶”，“以之报恩则可，以之报怨则不可”的创作动机，将真、善、美等思想规范融入到戏曲剧本之中，并通过表演，连通作者和观众的内心情感和生存理念，营造和强化符合社会伦理秩序的共同道德判断标准与价值取向，从而达到净化心灵的教化作用。“实际上一切标准的中国意识，忠臣孝子，义仆勇将，节妇烈女，活泼黠诡之婢女，幽静痴情之小姐，现均表演之于戏剧中。用故事的形式来扮演各个人物，人物成为戏剧的中心，孰为他们所爱，他们深深地感受着道德意识的激动。”^②这已在历史中得到了佐证，并将在今天的社会和校园建设中彰显其作用。

另一方面，戏曲文化是一种艺术，是美的一种象征，它表现美、包容美、传递美，深深地触动和引导着人们的审美观。戏曲艺术要遵循极为复杂的、互相制约的许多艺术门类的特征，它本身具备着多方面的审美价值。林语堂先生说：“从纯粹的文学观点上观察，中国的戏曲，包括一种诗的型式，其势力与美质远超于唐代的诗，著者深信，唐诗无论怎样可爱，我们还得从戏曲与小调中寻找最伟大的诗。”^③中国戏曲从剧本语言、表演程式、动作念白、服装道具无不体现着美的内蕴，尤为重要的是，这种美的外在形式与中国戏曲“劝恶扬善”的美质内容，使观者有着身与心的美的享受。因为，通过具象表演，呈现在观者面前的是生动而鲜活的生活场景，这种具象本身的魅力、丑与美都将融进观众的身体力行之中。

2、加强校园戏曲文化建设是校园文化多元化建设的现实需要

网络技术的快速发展以及多元化时代的到来，为高等院校校园文化建设和发展提供了契机。尤其是近几年来，国内高校掀起了一股兴建校园社团热，纷纷建立起诸如计算机协会、微软技术俱乐部、数学建模俱乐部；乒乓球协会、旱冰协会、足球俱乐部；思辩学社、舞蹈爱好者协会等学生社团。一些学校甚至提出了“百团”建设的口号，也的确在短时间内成长起来了一批新兴社团。但是综观各个高校名目繁多的社团，很显然可以发现当下的“社团建设热”存在着一些问题，主要表现在偏重于科技、体育和娱乐类社团建设，而文化尤其是富含历史文化和民族传统内涵的社团则比较稀缺。在这一点上，校园戏曲文化社团的风毛麟角足以证明。而这与校园文化建设的目的和所应承担的使命其实是不太相符的。学校是民族文化传承的基地，校园文化建设的目的不仅在于要营造自身的文化氛围，在某种程度上也要积极承担传承民族文化的重要使命。因而，针对当前校园社团建设的现状，在注重校园科技文化建设的同时，如何提高校园的人文和历史文化氛围，切实加强校园文化的时代精神和人文内蕴，显得尤为迫切。加强戏曲文化建设无疑是增强校园文化内涵的重要途径。众所周知，

改革前沿地，具有“海派”艺术代表之称的上海京剧院，在培育市场方面具有我们可以学习借鉴的经验。据原上海京剧院院长、现在的艺术总监黎中诚先生介绍：上世纪 90 年代中期，上海京剧院提出改革思路，喊出了“进入市场，占领市场”的口号，但是一进入市场后，他们发现满不是自己想象的那样好，面对着多元化的演出市场，京剧插进脚很难，更无法占领市场；于是到了上世纪 90 年代末期，他们又提出了“创造市场、适应市场”的口号，但是仍然不能达到预期的目的，市场定位依然不准确，市场运作效果不佳；到了 21 世纪初，上海京剧院总结了以往的经验，经过多方研究和多年实践，又提出了“开拓市场、培育市场”的口号。通过向上海市委一些有利于京剧发展的政策，加强同上海市有关部门协调、沟通，请专家将京剧艺术划分、简化为若干种基础素质教育课程。在一些大、中、小学校中进行京剧知识的普及教育，比如“在音乐课中加入京剧名段欣赏和学唱，在文体课中加入京剧舞蹈或身段练习，在自读课文中加入京剧故事讲述”等，逐步引导青少年关注、接触、了解、喜爱京剧艺术，从而达到培育观众、培育市场的目的。

另一方面，努力创作排演出符合时代要求，思想性和艺术性高度统一，传统艺术手段和现代审美意识完美结合的剧目精品，是开拓培育市场战略能否奏效的关键。而建立一支具有综合艺术整体优势的艺术队伍，是开拓培育市场战略能否成功的重要保证。管理者，在这支队伍中无疑是至关重要的。首先，管理者要懂专业，如果管理者对被管理的专业不懂好坏，不识轻重，不知所云，其管理效果可想而知。其次，管理者要懂管理。管理是门技术，更是

一门艺术，好的管理者不一定是特别能干的人，但一定是知人善用的人；不一定是冲锋陷阵的人，但一定是运筹帷幄、决战千里之人。明事理、懂专业、重奖惩、守法纪、善思维、诚待人、知用人的管理者，定能为这支队伍注入强大的生命力。强化管理，是成功与否的先决条件。

总之，挑战与机遇共存。解决京剧艺术“头重脚轻”的现状，有许多老生常谈又不得不谈的问题。

正确树立京剧改革的理论指导、大力培养专业人才、加强剧目生产、繁荣优秀剧目创作，大力开拓、培育新的演出市场，强化管理，深化体制改革，是当前京剧艺术振兴与发展的必须工作。

（作者：攀枝花市文化局）