

中韩“国剧”的起源与艺术特点

——兼谈中国“京剧”的传承与保护

蒋志伟¹, 肖瑜²

(1.韶关学院 音乐学院; 2.韶关学院 经济管理学院, 广东 韶关 512005)

摘要:京剧已有200年历史,其行当全面、表演成熟、气势宏美,是近代中国戏曲的代表,被誉为中国的“国剧”;韩国的盘索里,因具有大气、血性、深沉等艺术特征,涵蕴了大韩民族文化的精髓,被认为是韩国的“国剧”。通过对中韩“国剧”的比较使我们认识到京剧作为我国传统文化艺术的瑰宝,其保护与传承具有十分重要的意义。

关键词:国剧;京剧;盘索里;保护;传承

中图分类号:J60

文献标识码:A

文章编号:1007-5348(2014)07-0128-03

一个国家的传统文化不仅是该国大众文化的精神支柱,更是显示自身文化特色的重要标志。那么,如何保护与传承优秀传统文化呢?本文试图对中韩“国剧”的起源与艺术特点及我国京剧的保护与传承的意义作一探索。

一、“国剧”的由来

“国剧”一词源于1925年的“国剧运动”。其后1931年齐如山、胡伯平、段子君、黄秋岳、傅芸子、傅惜华等人以梅兰芳、余叔岩为号召发起组织成立北平国剧学会,并以此开展了种种以“国剧”为名的活动,如创办《国剧画刊》、创立国剧传习所、编纂《国剧词典》等等,大力倡导“国剧”研究,“国剧”一词逐渐推广使用。1980年初,大陆文化界开始关注并介绍台湾戏剧界的情况,1984年《人民日报》刊载的《台湾的京剧和演员》一文首次说:“台湾称京剧为‘国剧’。台湾的京剧和大陆的京剧,同祖同宗,一脉相承。”始称“京剧”为“国剧”。1989年《“海派”艺术与天津——兼论“国剧”地方化》一文,认定京剧就是“国剧”^[1]。从此,“京剧国剧”说在大陆渐成时尚。

二、中韩之“国剧”

京剧以其独特的唱腔、具有民族特色的剧目,将中华民族的音乐、文学、美术、武术和历史典故等

众多文化熔铸在一起,将中华民族独特的情感、道德和生活特质凝聚在一起,因而被誉为中国的“国剧”;而韩国的盘索里,也叫“清唱剧”或“板声”,具有大气、血性、深沉等艺术特征,包含了大韩民族文化的精髓,是韩国最具代表性的传统艺术,被称为韩国的“国剧”。

(一)中韩“国剧”的起源与发展

京剧,又叫“京戏”、“平剧”、“国剧”,是中国传统名剧,清乾隆五十五年(1790年),清高宗(弘历)八旬寿辰,徽伶高朗亭等率“三庆”徽戏班进京贺寿演出,演出后留在京城,因形成于北京而得名京剧。此后许多徽班相继来京,其中三庆、四喜、春台、和春最负盛名,时称“四大徽班”,至今已有200多年历史。京剧是建立在几千年悠久的戏曲文化基础上,兼收并蓄、融汇贯通了大江南北诸多地方戏曲艺术的特长,形成的和谐独特的艺术风格及表演技巧。京剧的形成,标志着中国戏曲艺术发展的一个新高峰。清末民初,京剧一度辉煌,出现了谭鑫培、杨小楼以及四大名旦等一大批备受观众喜爱的京剧名家,京剧艺术深入人心,被视为“国粹”,称之为“国剧”。

“盘索里”是一种传统曲艺形式,流行于朝鲜、韩国及中国东北地区等朝鲜族居住区。“盘索里”可溯源至朝鲜王朝肃宗(1674-1720)时期,那是朝鲜平民文化兴起的时期。英、正祖时代,出现了“盘索

收稿日期:2014-05-10

作者简介:蒋志伟(1975-),男,湖南郴州人,韶关学院音乐学院讲师,主要从事声乐表演艺术研究。

里八代名唱”,他们将“拍子”与“调”的范围扩大。朝鲜王朝后期,申在孝将原来的十二集锦删改为六集锦,形成了今天我们所见的“盘索里”表演^[2]。

“盘索里”史诗说唱以音乐说唱的形式表演,以一名声乐家与鼓伴奏一起表演,它极富有表现力和艺术感染力,是朝鲜民族丰富的表演艺术传统中最具独特性的表演之一。“盘索里”表演时,屏风芦席,一人击鼓,一人执扇,以唱为主,夹叙夹议。长篇传统段子,内容多为警世劝善。演员技艺精湛,听者击节喝彩。一般耗时3~5小时,有时长达8小时^[3]。

20世纪之初,朝鲜李朝纯宗时代,在汉城设立“圆觉社”,曾集中270多名盘索里艺人,于“清人街”“清龙馆”观摩中国京剧《三国戏》,以盘索里说唱音乐为基调,借鉴中国京剧和西方歌剧艺术,创建了“民族戏剧”形式“唱剧”。20世纪30、40年代,盘索里随着迁居的朝鲜、韩国人输入我国,并在吉林、辽宁、黑龙江三省的朝鲜族聚居区流传,为东亚优秀传统文化的传播做出了积极的贡献。

1964年盘索里史诗说唱在韩国被指定为国家无形的文化财产。全州是韩国最富特色的民族民间说唱艺术“盘索里”的故乡。

(二)中韩“国剧”的艺术特色

京剧是国粹,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,形成了一套互相制约、相得益彰的格律化和规范化程式。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,因而它的发育成长不同于其他地方剧种。要求它所表现的生活领域更宽,所要塑造的人物类型更多,要求它的技艺的全面性、完整性也更严,对它创造舞台形象的美学也更高。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,从而达到了“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、形神兼备;武戏不以火爆勇猛取胜,而以“武戏文唱”为长。表演艺术方面,京剧继承、发扬了中国戏曲载歌载舞的传统,以唱、念、做、打作为艺术手段,经多年舞台实践,逐渐形成了一套完整的体系。

盘索里,汉语译为盘唱,也有人译为唱乐或盘声。在韩国和朝鲜,按地域分为南道盘唱与西道盘唱两种。在韩国,盘索里有许多外缀“打令”或“打咏”之称的艺术作品,实为唐宋时期输入的饮酒曲令、抛打令等的变体。在此基础之上形成以唱为主,唱白结合,并融合舞蹈、戏剧表演的剧种,称为“剧

歌”、“旧剧”、“唱剧”。

盘索里以音乐说唱的形式表演,表演时,屏风芦席,一人击鼓,一人执扇,以唱为主,夹叙夹议。

盘索里的节拍独具特色,包括了节奏的快慢、强弱、高低以及音律等。节拍的主要特征有:陈扬调:散调里最慢的一种节拍。中莫利:散调里面节拍较慢的12拍节奏,常用于抒情或叙述。中中莫利:比中莫利快,常表现悲愤或者兴奋之情。自振莫利:散调里面节拍很快的12拍节奏,常用于罗列、叙述。挥莫利:散调里面节拍最快的4拍节奏,常用于表现慌乱景象。

主要流派有:东便制,以痛声和羽调为主,声雄壮而唱法清爽,不见连绵响亮,抑制表演者自身感情,擅演“赤壁歌”。西便制,音色柔和,尾声夹带拖音,并擅用装饰性技巧。中高制,唱法介于上述两派之间,音色倾向于东便制。

三、中国“国剧”的保护与传承

京剧是中华民族传统文化最集中、最深刻、最有魅力的艺术,也是最富生机、最生动感人、最有民族风格、民族气派的艺术。因此,保护和传承京剧具有十分重要的意义。那么,如何保护和传承呢?

(一)完善保护与传承京剧的政策法规

近年来,中国政府已经意识到保护传统艺术的重要性,制定了一些政策来保护京剧。但还没有制订专门的法规来传承与保护,使“国剧”的保护缺少法律保障。因此,应该进一步完善保护与传承京剧的政策法规。

首先,要在各级文化部门中成立相关保护京剧的部门,统一指导保护工作。并制定京剧保护与传承的长远目标,建立国家与省市之间、省市与县乡之间的协调机制,形成一种合力,避免各地各自为战、顾此失彼、效果甚微的不良结果。其次,制定相关的法律法规,为京剧的保护和开发利用确立法律依据。再次,政府要加大投入,各级政府部门要将京剧发展纳入其经济社会文化发展规划,要设立专项保护基金;同时,学校和社会要加大对京剧优秀人才的培育,积极推动京剧的保护与传承。最后,要加强京剧的教育与普及工作,夯实京剧发展的社会基础;要广泛发动社会力量的参与,组织相关的专家学者、文艺工作者和民间群众艺术工作者参与此项活动,特别是要发挥关心京剧事业的企业界人士以及文化界各类文化团体和文化精英的作用;要建立和完善京剧的数据库和资料库,并利用现代高科技手段,对京剧进行全面的、系统的、完整的记录、整

理,进一步保护和传承京剧艺术。

(二)京剧的传承应演、学、研、对外传播四位一体

京剧是历经了一代又一代京剧大师、艺术家的创造,才形成了如此精美的艺术,因而,传承京剧需要高水平的中青年艺术家,才能全面、完整地保护与传承。但是,相比今天的中青年艺术家和前辈艺术家,他们之间还存在着明显的差距,因此,我们要大力培养高水平的中青年京剧表演艺术家。

再者,京剧主要是一门以表演为中心的艺术,传承的最终目的是要在舞台上展示,当然,展示的背后不能没有理论的支撑。除宏观的、有方向性的理论引导之外,还应有表演自身的理论研究。过去的老艺术家对表演的领悟主要靠的是长期的生活和舞台经验,而今天的京剧艺术研究者则完全有条件通过对前人经验的研究、归纳和总结,形成一套科学的、综合的理论,并通过优秀的青年京剧艺术家,将具有特定历史文化内涵的京剧经典剧目高水平地展示在舞台上,这才是继承与保护京剧的核心。

当然,我们也不能忽视现在市场化环境下的普

通观众,他们的品味不断求新求变。但从文化发展和保护的长远利益看,我们应当有长远的规划,要超越普通观众的立场,要以更广阔的视野,呼吁并推动京剧的保护与传承。

最重要的是要进一步让更多的国人了解京剧的历史、地位、传承及现状,让他们意识到保护与传承京剧的意义;还要充分利用各种媒体大力宣传,利用报纸、杂志、电视、网络介绍和宣传京剧的相关知识。俗话说得好:“外行看热闹,内行看门道。”缺乏相关的京剧知识已成为观众欣赏京剧的障碍,只有让更多的观众了解京剧知识并亲身体验京剧的表演艺术,才会使他们懂得欣赏京剧,进而喜爱京剧。

传承与保护京剧,需要全国人民齐心协力,更需要社会和各高校培养优秀的京剧舞台表演人才,并为他们营造一个良好的学习、创作、表演环境,并通过各种有效途径,激发他们自觉参与到京剧的保护和传承中来^[4]。

总而言之,京剧的保护与传承只要做到了演、学、研、对外传播四位一体,就会有光明的未来。

参考文献:

[1]孙玥. 京剧称为“国剧”的由来[J].戏剧,2009(2): 42-44.
[2]李红梅. 历史与当代文明中韩国“盘索里”艺术的生成、变异及走向[J].音乐研究,2008(4):57-65.
[3]李红梅. 韩国“盘索里”音乐构成的研究[J].中国音乐,2008(3):184-188.
[4]李红梅. 中日韩三国“国剧”传承与保护现状的比较研究[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,2009:48.

The Origin and artistic characteristics of South Korea National Drama
——Also on the Chinese National Drama Inheritance and Protection

JIANG Zhi-wei¹, XIAO Yu²

(1. School of Music, Shaoguan University; 2. School of Economics and Management,
Shaoguan University, Shaoguan 512005, Guangdong, China)

Abstract: The opera has 200 years of history. Its comprehensive line of business, performing mature, momentum Hiromi, is representative of modern Chinese drama, which is known as China's national drama; Korea tray Sawrey with the atmosphere, bloody, deep and other artistic features, including a Korean national culture essence, is considered to be South Korea's national drama. Through the ROK national drama comparison makes us aware of the opera as an art treasure of China's traditional culture, the protection and inheritance of great importance.

Key words: Chinese opera; plate Sawrey; opera; protection; heritage

(责任编辑:王焰安)