对中国戏曲文化认识浅析

王朔
锦州市评剧团 辽宁 锦州 121004

摘要:中国戏曲艺术历史悠久,源远流长,在其漫长的发展过程中,不仅产生了众多的戏曲作品,而且也积累了丰厚的戏曲理论。

关键词:中国戏曲 艺术 京剧

中国戏曲艺术历史悠久,源远流长,在其漫长的发展过程中,不仅产生了众多的戏曲作品,而且也积累了丰厚的戏曲理论。

我国的戏曲曲艺是在中国很受欢迎艺术, 广大城市地区都有自己的地方戏曲。目前,最具代表性的是发展于北京的京剧。中国戏曲音乐通常以高调的唱腔为主,并以笛、皮鼓、梆子、锣和京胡等弦乐器伴奏。其他的戏曲音乐代表有:河北梆子、豫剧、评剧、越剧、粤剧、昆曲、秦腔、黄梅戏、高甲戏和傩戏等。全中国共有 600 多个地方戏剧品种。

中国古典戏曲理论从萌芽到形成、发展、终结,经历了一个漫长的历史时期。综观中国古典戏曲理论的发展历史,大致可以将其分为八个时期:萌芽时期——先秦至唐代

雏形时期——宋金时期、成熟时期——元代至明初、发展时期——明代嘉、隆年间、繁荣时期——明代万历年间、集成时期——清初、转折时期——清代中叶、终结时期——近代

1、京剧

京剧是地地道道的中国国粹,因形成于北京而得名,但它的源头还要追溯到 几种古老的地方戏剧。1790 年,安徽的四大地方戏班分别为:三庆班、四喜班、春公班和春班,先后进京献艺,获得空前成功。徽班常与来自湖北的汉调艺人合 作演出,于是,一种以徽,调“二簧”和汉调“西皮”为主、兼收昆曲、秦腔、梆子等 地方戏精华的新剧种诞生了这 就 是 京剧。在 200 年的发展历程中,京剧 在唱词、念白及字韵上越来越北京化,使用的二胡、京胡等乐器,也融合了多个 民族的发明,终于成为一种成熟的艺术。

将京剧称作“东方歌剧”是因为两个剧种都是集歌唱、舞蹈、音乐、美术、文学等于一体的特殊戏剧形式,在形式上极为类似;同时,在各自不同的文化背景 中,它们都获得了经典性地位。

代表作有:如《玉堂春》、《群英会》、《挑滑车》、《拾玉镯》、《八大锤》、《空城计》、《霸王别姬》等,数百年来,盛演不绝。在整理传统剧目的同时,又新编、改编、移植了一大批剧目,如《赵氏孤儿》、《穆桂英挂帅》、《杨门女将》等。中华人民共和国建立后,又创作了一批现代戏,如《红灯记》、《芦荡火种》、《智取威虎山》、《杜鹃山》、《黛诺》等,受到广大观众的欢迎。

2、评剧

评剧是我国北方地区的一种地方戏,在华北、东北及其他一些地区流行很广,是广大人民所喜闻乐见的剧种之一。

评剧的前身是莲花落,原名“平腔梆子戏”,“京东第一平腔梆子戏”,简称“平剧”,俗称“唐山落子”,“蹦蹦戏”,关外有“奉天落子”的称谓。莲花落这种民间说唱艺术历史悠久,流域甚广,大江南北,长城内外都有。

当成兆才等人把莲花落演变成“唐山落子”时,吸收了河北梆子的全套乐器,他们给这个新剧种命名为“京东第一平腔梆子戏”,简称“平剧”,演唱时用本嗓。当时的代表性演员有月明珠、金开芳等。辛亥革命后,北京改称北平,京剧也随之称为平剧。以成兆才为首的“平剧”此时已经发展到了天津等地,和由京剧改称的平剧成对峙之势。于是就定名为评剧,寓“评古论今”之意。

代表作有:《小女婿》、《刘巧儿》、《秦香莲》、《花为媒》、《包公三堪蝴蝶梦》、《卖油郎独占花魁》、《孔雀东南飞》、《莲花庵》、《茶瓶记》、《对花枪》、《白蛇传》等剧目

3、豫剧

豫剧艺术古今兼纳、刚柔相济、豁达宽厚、有“中和”之美。豫剧以唱见长,首先,豫剧唱腔铿锵有力,大气磅礴、抑扬有度、富有热情奔放的阳刚之气,具有强大的情感力度。其次,豫剧行腔酣畅、吐字清晰、本色自然、有血有肉、善于表达人物内心情感。再者,豫剧节奏鲜明强烈、矛盾冲突尖锐、故事情节有头有尾,再加上曲调诙谐欢快,使得豫剧不仅适合演出轻松的喜剧,它又恢宏大气故又适合演帝王将相的大场面戏,豫西调委婉动听,唱腔悲凉故很适合演悲剧。豫剧在关键剧情上一般都安排有大板唱腔,唱腔流畅、节奏鲜明、极具挑战性,一般吐字清晰,易被观众听清,显示出特有的中原文化艺术魅力。

代表作有:《宇宙锋》、《三上轿》、《梵王宫》、《春秋配》、《拾玉镯》、《凌云志》、《涤耻血》、《霄壤恨》、《三拂袖》、《义烈风》、《女贞花》、《柳绿云》、《克敌荣归》、《伉俪箭》、《巾帼侠》 等剧目。

4、川剧

川剧是中国戏曲中十分罕见的以昆、高、胡、弹、灯五种声腔为一体而构成的剧种。主要流行于四川和云南、贵州省。

早在明代,四川已有地方戏班流行,至清代雍正、乾隆年间,随着花部的兴起,外来的昆腔、高腔、梆子腔、皮簧腔传入四川,加上本地灯戏,形成了现在川剧的雏形。由于声腔流行地区和艺人师承关系的不同, 早期川剧顺着四条河道形成了川西、资阳、川北、下川东不同的支派。川剧的表演艺术有深厚的生活基础,并形成了一套完美的表演程式,真实细腻,幽默机趣,乡土气息浓厚,特别善于采用托举、开慧眼、变脸、钻火圈、藏刀等特技来刻画人物性格。传统剧目极为丰富。

代表作有:《琵琶记》《金印记》《红梅记》、《投笔记》《青袍记》《黄袍记》《白袍记》《红袍记》《绿袍记》《碰天柱》《水晶柱》《炮烙柱》《五行柱》《柳荫记》《玉簪记》《彩楼记》等剧目。

5、河北梆子

河北梆子是河北省的主要地方剧种, 是梆子声腔的一个重要支脉。河北梆子是由清朝康熙年间流入河北的山西、陕西梆子与当地原有剧种——京腔(河北高腔)的结合而生成的,大约形成于嘉庆、道光时期。它诞生于河北农村并流布河北全省,其兴盛时,不仅盛行于北京、上海、天津等大城市,而且遍及山东、东北等地的中、小城市及农村,是流行地域广泛,影响较大的剧种。

河北梆子的基本唱腔分慢板、二六、流水、尖板等类,剧目众多,音乐丰富,唱腔高亢悲壮,婉转动听,善于表现激愤悲壮的情绪。

代表作有:《杨家将》、《庆顶珠》、《宝莲灯》、《铡美案》、《教学》《蝴蝶杯》、《秦香莲》、《南北合》、《春秋配》、《斩子》等剧目。

以上的是我对戏曲知识的介绍, 初步了解了戏曲知识的分类和历史,这有助于提高我学习戏曲的热情。使我培养成了我对戏曲的热爱。