

试论京剧复兴的条件和困境

胡远远

(新疆大学 人文学院,新疆 乌鲁木齐 830046)

摘要:京剧艺术被誉为国粹。京剧复兴代表着人们振兴国粹的良好愿望,本文从技术条件、接受主体及京剧自身的特点探讨京剧复兴的条件和困境。

关键词:京剧复兴 技术条件 接受主体

一、京剧复兴的条件

1.技术条件

正如马克思所说:“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的存在决定人们的意识。”^[1]一切艺术作为社会意识形态的表现都是属于上层建筑的,受整个社会生活的制约。京剧距今已有200多年的历史,在这期间,资本主义市场经济的萌芽已经产生并有相当程度的发展,尤其是清朝中叶的百余年间,经济繁荣,社会稳定,是“四方无事百姓康乐户口蕃庶”的时期,封建社会自给自足的小农经济形态和商品交流方式,决定了京剧艺术所特有的民间传播方式,这就是利用民间集市或物资交流会就地搭台,三面环众,演员与观众直接交流。京剧艺术的这种传播方式既可以活跃市场经济的文化氛围,又可以满足人们相对单纯的精神生活需求。但是,随着人们生活水平的提高,娱乐的形式多样化,这种就地搭台、面对面传播的形式就显示出了局限性。或者说,只有出现更先进的传播方式才能使京剧更广泛地传播开来。

当今社会集中体现了工业社会的一些特征,网络、电视屏幕、电影、广告等成为向人们输出信息的源头,人们足不出户就可以了解他人和世界。智能技术丰富了人们的视野,满足了人们不同的审美趣味。技术具有转化为经济效益和提高人们生活舒适程度的意义,人们利用技术制造先进的交通工具以代步、制造机器人以代劳、制造电脑代替繁重的脑力劳动。在这样一种社会语境中,人们可以凭借现代科技手段大规模复制传

播文化商品,有人认为这是文化的悲哀,但不能否认先进的传播手段对文化传播的促进作用。它可以随时随地将文本诉诸人们的视觉、听觉,从而达到冲击感官、强化记忆的效果。而一切习惯都是从强化开始的,比如,人们习惯于每日刷牙洗脸,但并非是每个孩子从小就爱做的事,而是后天的强化练习形成的。同样,京剧复兴也可以借助技术条件的强化作用,实现京剧艺术的深入人心。

2.接受主体的培养

萨特说:“只有为了别人,才有艺术;只有通过别人,才有艺术。”这强调了艺术创作与接受主体的辩证依存关系,接受美学更是把读者(接受者)推向了文学活动的中心地位,认为:“作品是为读者创造的,其唯一的对象是读者,未被阅读的作品是一种可能的存在,只有读者才能赋予作品以现实的意义。”^[2]就是说只有阅读才能使作品从死的语言材料中拯救出来,不经阅读作品就没有生命和意义。因此,在这个意义上,接受者的接受意识决定了文学艺术的价值,作家的地位。但接受美学同时指出,作品的价值是随着不同时代读者的不同接收意识而变化的。^[3]出于不同时代的读者由于各自的历史背景和文化背景的差异,必然对作家作品有不同的理解,甚至同一时代的读者由于文化程度、政治经济地位、审美趣味不同也会对同一作家作品有不同的理解。

接受美学的这些理论主张启示我们:可以从接受者的角度去考察京剧复兴的可能性。目前,随着传媒技术的发展,文化样式多种多样,电视、电影、VCD、DVD等传播手段争奇斗艳。与能引人注目的传媒技术相比,京剧以一种一唱三叹、节奏缓慢的形式出现,自然无法像前者那样极尽传递信息、刺激感官之能事,由此出现了接受者减少的局面。但是,正如斯特里纳蒂所言:“从来不存在一种一成不变的模式和客观理性来规范某种审

语言通俗易懂,文思流畅,具有很强的教学适用性和可读性。《艺术概论》的特点是注重从马克思主义的立场、观点和方法为指导,坚持辩证唯物主义与历史唯物主义的基本原理和根本原则,坚持内容的科学性和体系的完整性,对二十世纪以来的艺术问题,对近二十年中国文艺界出现的新的研究课题、新的艺术现象,力求作出正面的理论阐释。专业性、理论性强,内容全面,分析透彻,对艺术理论研究具有很好的指导作用。

这两本书都是高等院校进行素质教育和艺术教育

的优秀教材,也是文艺理论研究者 and 爱好者的必备参考书。无论以哪本书作为艺术概论课程的教材,教师在教学过程中都可以同时借鉴,汲取书中的优秀内容。《艺术学概论》具有概括性的标题、通俗流畅的语言叙述,《艺术概论》理论分析细致、概念阐释精准……这些都是两本书的鲜明特点,需要我们在学习与教学中关注和积极运用。

(作者系江南大学艺术学院在读硕士)

美判断,趣味和风格是由社会和文化决定的。他们具有非常的内涵,既有政治、经济这样举足轻重的因素,又有知识分子和意识形态的作用,还有大众文化接受者的接受意识的影响。”京剧的这种尴尬局面并非不能改变的,事实证明,通过有效的措施,会逐渐增加接受者的范围。例如,国家实施振兴传统文化的政策,鼓励京剧爱好者的创作和演出,并且开设京剧课程、研究班,培养大批青少年京剧爱好者,形成一股振兴京剧的社会风气。接受主体的存在和参与,是京剧复兴的重要条件,目前,这一条件逐渐成熟,并发挥着积极作用。

总之,接受者的接受意识和审美趣味最终都是社会语境的产物,一方面加强京剧爱好者的培养,另一方面完善京剧创作者和演员的分配制度,对于京剧复兴将大有裨益。由于接受者对艺术品的价值和意义具有能动的、决定性的意义,所以在京剧复兴的历程中,接受主体的存在和扩大,是京剧复兴的第二个条件。京剧艺术历来把被作为传统的高雅艺术看待,独具风格的表演形式——唱念做打的灵活运用,手眼身步的和谐统一,以及舞台语言的风格化,舞台动作和化妆脸谱的写意性,配以西皮二黄悠长的音乐节拍,使京剧在多种剧种中独具风骚。同时,在内容上,它常以社会和历史题材为主,具有强烈的现实意义。正如一切传统艺术一样,京剧具有致力于某种价值或意义的载体,致力于提高人们道德灵魂修养,致力于通过完美的艺术形式带给人审美愉悦的品格,这种品格作为内因,在高科技催生的先进传播方式的外因作用下,必然能唤起人们用心灵感受艺术的愿望。

二、京剧复兴的困境

愚以为京剧成熟的艺术形式,既是京剧艺术魅力之所在,也是京剧复兴的困境之所在。京剧艺术具有独特的艺术形式,包括第一,吸收秦腔等地方特有戏曲的特色表演方法,融合民间曲调,配乐演出;第二,讲究唱念做打等功夫,运用虚拟动作;第三,演员类型化,分为生旦净末丑等;第四,风格化的语言,在悠长的腔调中叙事,这些形式使京剧成为独特的“那一个”。俄国形式主义的创始人什克洛夫斯基强调形式是艺术区别于其他学科的根本因素,文学艺术就是形式。他说:“文学艺术永远是独立于生活,它的颜色从不反映飘扬在城堡上空的旗帜的颜色。”又说:“我的文学理论是研究文学的内部规律。如果用工厂方面的情况来作比喻,那么,我感兴趣的不是世界棉纱市场的行情,不是托拉斯的政策,而只是面纱的支数和纺织方法。”^[1]什克洛夫斯基所说的文学的内部规律,“主要是指文学作品的形式结构,是文学形式变化的问题”。^[2]将这一观点引入京剧艺术,可以发现,京剧艺术自身形式上的诸种规定性使京剧艺术具有独立性,使京剧艺术区别于其他剧种和艺术样式,是京剧的本质和灵魂。但随着这些形式规定性的发展完善为“定式”,又限制了京剧的发展。什克洛夫斯基说:“所有的艺术品都是作为一个现模式的比较物和对照物而被创造出来的。一个新的形式不是为了表

达一个新内容,而是为了取代已经丧失艺术性的旧形式。”^[3]这个表述暗含了文学艺术形式变化更新的必要性。形式主义者由此认为文学史就是艺术形式陌生化的历史,就是艺术手法更新的历史。什克洛夫斯基明确指出,一种艺术手法经过一段时间的发展就会成为“定式”。这种“定式”被突破,文学史就前进了,即新的艺术手法打破了旧的艺术手法。如此类推,就成了文学史,文学史的发展就需要打破某种“定式”。京剧艺术形式上的规定性,诸如语言风格化,演员定型化,唱念做打等动作的程式化,因此,从理论上讲,没有这些僵化的、已成“定式”的技巧和守法的突破,就难以迎来京剧艺术的新的新页。

但是,由于人们对京剧艺术的形式、风格、语言等方面的既往审美经验,构成人们对京剧艺术的先行理解。这种先行理解决定了人们在很大程度上难以接受京剧艺术的变革。换言之,人们已经不自觉地地将京剧艺术与语言的风格化,舞台动作和化妆脸谱的写意性,皮黄二腔的音乐曲调和飘飞的水袖联系起来,一旦创新的京剧不能表现这些特点,人们就会自然而然地认为这不是真正的京剧,而是对传统艺术的破坏和瓦解。接受美学家姚斯说:“期待视域……有一个相对确定的界域,此界域圈定了理解只可能的限度。”^[4]京剧形式上的特点就构成了人们的期待视域,它决定了革新的形式不能赢得接受者,使尝试新的形式技巧的做法不能有效地起到振兴京剧的作用。

结语

简言之,京剧复兴并非坦途。一方面艺术规律要求京剧作形式上的突破,另一方面,形式上的创新又受到人们的先行理解的限制,这就构成了京剧复兴的困境。对此,笔者仍坚持保持京剧的艺术特性,因为从理论上讲,它使京剧成为独特的“那一个”,它的形式已经深入人心并且有一定的爱好者。从实践的角度讲,京剧创新的尝试效果不佳,比如在形式上创新,采用不化妆、不配乐的表演方法等;在内容上创新,用传统剧目表现当下的社会生活等。这些创新和努力反而招致京剧爱好者的误解和批评,认为这是对传统艺术的解构和破坏。所以,保持京剧艺术自身的特性,借助先进的传播手段和广大京剧爱好者的支持,在当下的社会语境中重建大众的精神家园,给予京剧艺术等传统文化样式更多的人文关怀是京剧复兴的关键。

参考文献:

- [1]陆贵山,周忠厚.马克思主义文艺论著选讲.中国人民大学出版社,2003年10月版,P162.
- [2]段建军.西方文论选.西北大学出版社,2003年3月版,P23.
- [3][4]转引自朱立元.当代西方文艺理论.华东师范大学出版社,1979年6月版,P44.
- [5]同[3]P45.
- [6]同[3]P289.