

京剧与歌剧

孟虎

(西安航专 计算机工程系 西安 710077)

摘 要 本文从多个角度指出了我国传统戏剧——京剧中一些不为人们重视的缺陷和弊病,与西洋歌剧进行了对比。同时也提出了新时代京剧改革、发展的思路。

关键词 京剧 歌剧 对比 弘扬 改革

中图分类号 J821 **文献标识码** A **文章编号** 1008-923X(2002)04-0040-03

大约在乾隆末年,安徽的几大地方戏班,先后进京献艺,并获得空前成功。由于他们常与来自湖北的汉调艺人合作演出,于是,一种以二簧和西皮为主,兼收昆曲、秦腔、梆子等地方戏特点的新剧种诞生了,因形成于京城而得名京剧。

今天,京剧被认为是地地道道的中国国粹,甚至有人将它称为“东方歌剧”,从表面上看京剧与歌剧确有相似之处,都是集歌唱、舞蹈、音乐、美术、文学等于一体的特殊戏剧;同时,在各自不同的文化背景中,它们都获得了经典性地位,但从内涵上看两个剧种是截然不同的,将京剧提升到“国粹”、“东方歌剧”的地位实在有些强牵。尽管今天有许多人在大力提倡发展、弘扬京剧艺术,并且国家在此也投入了大量的资金,但由于京剧本身是一门没落的、封闭的艺术,因此失败将是必然的。

笔者是一位音乐发烧友,平日里喜欢听交响乐、室内乐和歌剧等,对歌剧更是偏爱有加。作为一个中国人,难免要将中国的“歌剧”与西洋歌剧进行对比,并且也试图将京剧与歌剧相提并论,但从来没有成功过。依笔者的感受,在二十一世纪的今天,如果仍停留在保持原汁原味的前提下发展、弘扬京剧,将是中华民族文化的悲哀!

一、历史背景

从两种戏剧的发展历程来看,最初他们都是当时一些贵族和风流雅士在宫廷里聚会(社交)时附带的一种艺术欣赏活动,其后经过不断的发展,最终都走出了宫廷。但是,必须承认的是这两种艺术的成

长土壤是完全不同的,这直接决定了他们今后的发展方向。京剧的形成、发展,到最后自成一体,恰好是在中国封建社会的闭关锁国时期,这一时期正是八股文盛行的时期,文字狱的阴影仍然没有消失,这无疑会使京剧在本质和理念上留下深深的烙印;而西洋歌剧的形成、发展,到最后自成一体,则是从欧洲资本主义萌芽阶段一直到资产阶级大革命时代,这期间又经历了文艺复兴运动,这一切都对歌剧产生了深远的影响。从封建社会到资本主义社会本身就是一种进步,由此我们可以认为:相对于歌剧而言,京剧一开始就是个畸形儿。

二、艺术形式

与歌剧相比,京剧在艺术形式上存在着许多不足之处,其中一些可以说是致命的,具体表现在以下几个方面:

(一) 单调

这首先表现在乐队方面,一提起京剧就会让人联想起那刺耳的京胡声和嘈杂的锣鼓声。京剧的配器本来就不多,如:京胡、京二胡、月琴、弦子、笛、笙、唢呐、海笛子、鼓板、大锣、铙钹、小锣等,这其中常用的只有四、五种,其它一些则不常用,加之这些乐器普遍存在着音域窄、表现力弱的缺陷。因此,京剧的音乐给人的感觉总是一个味儿。

单调另一个表现就是人声,表面上看京剧的行当有四大类——生、旦、净、丑,每一类又细分为若干种,如老生、小生、武生、娃娃生等。也就是说从嗓音上分的很细、很多,这一点上,与歌剧中的高音、中

音、低音类似。但是,就每一个行当来说,其音乐表现力,与歌剧中相对应的角色是不可相提并论的。另外,京剧中鲜有重唱、合唱等艺术形式,这使得京剧的艺术性大打折扣,反观西洋歌剧,这类艺术形式累见不鲜,像《饮酒歌》、《斗牛士之歌》等都是国人详能耳熟的曲目。

人物的脸谱化也是京剧的一大不足,很多人都认为京剧的脸谱很博大、很艺术。不错,站在纯美术地角度看的确如此,但从戏剧性的角度看就完全不同了。京剧中的脸谱是有确切含义的:红脸含有褒义,代表忠勇者;黑脸为中性,代表猛智者;蓝脸和绿脸也为中性,代表草莽英雄;黄脸和白脸含贬义,代表凶诈者;金脸和银脸是神秘,代表神妖。因此,一个角色一露面,便知是好人还是坏人。

(二) 封闭

封闭是京剧最致命的弱点,也正是因为这一点使京剧成为一个拒绝发展与创新的剧种、一个限制和束缚演员个性与特点的剧种。表面上看,京剧有若干流派,但是要创立一个流派何其艰难,如果一个演员的表演不属任何流派,往往会使戏迷们无所适从!一旦从属某个流派,则必须循规蹈矩,否则会被视为叛逆,在一部电影里曾有这样一个镜头:一位演员表演完一个折子后,一位“权威”(电影里称戏霸)跑来责问他,刚才那个角色该走五步还是七步?吓的演员唯唯诺诺,冷汗直冒。

在京剧里的“一招一式”就像一条锁链,束缚住了演员的手脚,使得他们不敢发挥自己的特长,不敢按照自己的理解来诠释作品。反过来在西洋歌剧里,同一首咏叹调在不同的演员(或指挥)那里,得到不同的诠释则就很普遍了。

封闭的另一个表现就是对外来文化的排斥。八十年代初,曾将电子乐器引入京剧,最终宣告失败。2000年在紫禁城里上演了普契尼的歌剧《图兰朵特》,当《茉莉花》的旋律响起时,在场的中国人无不为之动情,多美的旋律呵!反过来如果在京剧里出现《斗牛士之歌》的主题会是什么情况?回过头来再看《图兰朵特》,它描述的是一件发生在明朝北京城里的故事。这样的例子还有很多,如《蝴蝶夫人》,它的故事发生在日本《阿依达》,它的故事发生在埃及……。然而,没有人会指望看到京剧《罗米欧与朱丽叶》!此外,有很多西洋歌剧翻译成中文后,搬上了中国舞台,并大获成功。如果把京剧翻译成英语或意大利语后,还能“字正腔圆”吗?戏迷们会接受一个高鼻子、蓝眼珠、大个子的老外用英语唱京剧吗?

(三) 虚假

京剧的假,一直是争议的焦点。首先是假声

(噪),一个人非要用和日常生活中不一样的声音来说话、唱歌,似乎京剧不是用人本身内在的、真的、美的东西来表演,而是恰恰相反。京剧中最丑陋的就是性倒错——女扮男装或男扮女装,日常生活中谁要这样的话,那便是有心理疾病!这已是不争的事实了。然而在今天的京剧里依然发展、弘扬它,试想在一个美丽的爱情故事里,你分不清谁是男、谁是女,这是一种什么感觉?

(四) 大杂烩与小作坊

我们都知道,京剧里讲究念、唱、做、打样样俱全。给人的感觉好像是一个综合性很强的艺术门类,似乎正如有些人说的那样:京剧博大、精深。但实际上它是贪多嚼不烂,对一个演员来说,要同时做好这些几乎是不可能的,最终只能是样样都不精,因此也就有了“花拳秀腿”、“花架子”、“中看不中用”之说。

京剧的创作与表演都表现出小作坊式操作的特点来。首先,京剧中一些著名的段子几乎都不知是谁创作的,一般认为是民间流转下来的。而歌剧中却有莫扎特、罗西尼、威尔第、瓦格纳等大师级的作曲家。其次,京剧的表演过去一直是师傅带徒弟这种形式,而不是在学校学习!因此京剧演员大多都不识乐谱,师傅没有教的,也就不会唱了。如今大多数的票友也是通过聆听、模仿来学唱,而不是通过乐谱。在2001年国庆期间,中央电视台转播了首届京剧票友大赛,其中比赛的一个项目是由参赛者随机抽取一个段子来试唱,很多演员都抽到了不会唱的段子。这就是一种典型的小作坊式的做法,科学的做法是给出乐谱(哪怕是看上一眼),然后再唱。

三、发展方向

虽然京剧有如此多的不足,但它毕竟是我们民族的一种文化形式,有时候对于民族性的东西是不能用科学的眼光来看待的。而且,京剧也有一些歌剧不具备的特点,京剧有众多的票友,而歌剧却不行!《艺术家的生涯》中鲁道夫的咏叹调《呵,多么冰凉的手》在国内能唱到位的恐怕也就数十人而已。

京剧作为一种民族文化,彻底抛弃是不行的!现在的问题是我们将保护与弘扬混为一谈,故宫与大雁塔都是我们民族的文化瑰宝,对于它们的美,保护它是我们应尽的义务,同时也有责任发展、弘扬它!但是,现在的房地产开发中绝对没有必要再建一个故宫与大雁塔,建筑师们要做的只是在现代建筑中如何吸收、采纳它们的精华!那么,这对我们弘扬京剧是否有所启发呢?

说到这里,我们不能不提起样板戏。虽然它诞

生于那个没有性格、没有美、也没有艺术 ,甚至是没有阳光的年代 ,样板戏中的人物也是僵化的、机械的 ,然而它毕竟首次对京剧作了较为彻底的改革。样板戏的全称是“ 革命现代样板戏 ” ,它确实实突出了“ 现代 ”思想 ,没有了那抹得没人样的红脸绿脸、贯穿全剧的京胡声也被现代乐器的声音所取代、假嗓没有了、节奏加快了、早已在日常生活中不使用的念白也被普通话所取代 ,但它仍然是京剧 ,京剧的理

念依然存在。今天有人对样板戏采取一棍子打死的做法 ,这完全没有必要 ,进入二十一世纪 ,京剧不改革是绝对不行的 ,那么在改革的道路中 ,样板戏所作的尝试是值得我们借鉴的 !

参 考 文 献

[1] <http://www.sina.com/>
[2] 张弦、徐国弼等译. 西洋歌剧名作解说. 人民音乐出版社 ,1992.3

Beijing Opera And Opera

Meng Hu

(Dept. of Computer Engineering , Xi 'an Aerotechnical College , Xi 'an 710077)

Abstract :The article points out in many aspects some unknown faults and abuses in the traditional opera — — Beijing Opera , and also it compares Beijing Opera with Western Opera. Besides it comes up with new idea and reform of Beijing Opera.

Key words Beijing Opera ; Opera ; Contrast ; Develop ; Reform

(上接第 32 页)

同时 ,科学地引入充满活力的竞争机制 ,最大限度地挖掘每个教师的潜力 ,使他们把主要的精力投入在育人上 ,从学校角度讲 ,应具体抓好三件事 :一是多种形式为教师 ,既要为教师创造良好的工作条件和生活条件 ,又要为教师创造良好的科研条件。二是多种方位树教师 ,让爱岗敬业、师德高尚等整体素质高的教师 ,传经送宝 ,介绍经验 ,树立带头深入进行素质教育的典范 ,然后以点带面 ,提高全体教师的素质 ,三是多种层次育教师 ,对年轻教师可采取师徒结对 ,以老带新 ,采取压担子的办法专门培养。另一个方面 ,提高学生的整体素质 ,除了抓好课内教育教学这个主渠道外 ,还要充分发挥课外活动的特殊作用。通过开展广大学生喜闻乐见的科技活动、文

体活动、学科竞赛等 ,丰富学生的精神文化生活 ,发展学生的兴趣、爱好和特长 ,创造条件使他们广泛接触社会 ,经受实际锻炼等 ,促进学生身心健康、和谐发展。目前 ,世界各国的教育改革经验证明 ,没有广大师生对教育目标的认同和参与 ,任何改革都难以达到预期目的。只有当广大师生的主体精神在观念和实际改革中得到发展和升华时 ,我们的教育才能真正体现自己的价值 ,我们的学校才更具竞争力。

参 考 文 献

教育管理需要国际认证 . 教育文摘报 .2002.1.23.

Blzing the Trail For Development

Fu Junxian

(Social Science Section , Wei 'nan Teaher 's College , Wei 'nan 714000)

Abstract :There comes the war between the institutions bor more students as the enrollment — expanding is going on. Those who have the poor educational conditions must deote a lor of time and energy to blave the trails. in order to solve the problem of being short of students.

Key words innovation ; development ; speciality ; courses