

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 1008-9233(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,这类艺术形式屡见不鲜,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

京剧的假数据直是争议的焦点。首先是假声

(嗓),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

虽然说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、和谐全面发展。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

万方数据