

浅谈京剧艺术如何吸引青年观众

■ 杨婷婷

(西南财经大学经贸外语学院, 四川成都 611130)

【摘要】随着经济全球化的不断深入发展,世界各国间的文化也在相互渗透,对于一个国家来讲,如何使其传统文化精髓得以传承并发扬是一个十分重要的问题。我国传统文化的精髓——京剧,其发展同样也面临着这样的问题。由于西方思想的传入,现代青年人的思想意识不断西化,这也使得京剧的传承受到了一定阻碍。所以要想使京剧文化得以发扬,我们必须通过分析现实存在的问题,从而找出解决方案。

【关键词】京剧;文化;创新;青年人

京剧,祖籍安徽,形成并成长与北京,距今共有200多年的历史。它由昆曲、徽调、汉调、梆子、秦腔等混合组成,是中华民族文化艺术的瑰宝,是我国的国粹。十九世纪中期到二十世纪初期,京剧曾一度鼎盛,但随后由于政治、经济等方面的原因京剧的发展越来越令人担忧。在经济文化多元化的今天,随着西方资本主义各式各样思想、文化元素的不断涌入,新一代青年们的认知和审美观念也日益受到冲击,越来越多的年轻人热衷于追逐流行,逐渐忽视了我们中华名族的传统文化精髓。在这种流行文化大行其道的社会环境之下,如何吸引青年人的关注、培养青年人对京剧文化的兴趣逐步演化成了一个亟待解决的问题。只有真正解决了这个问题,我们中华民族的国粹才能长久传承下去。

从现阶段看来,我们可以从主观和客观两个方面来分析京剧发展的现状,从而找出方法来提高其对青年观众的吸引力。从主观方面来看,我们可以发现京剧从产生到发展的这二百多年以来,其表演题材仍主要以小说传奇等为蓝本,京剧的传统剧目约有一千多种,常演的约有三四百个。主要的那些知名剧目都属于表现历史题材等方面的政治、军事斗争或家族矛盾,而关于现代题材剧目的创作是在解放以后才渐渐多了起来,但其数目相比之下也微乎其微,并且当前常演的剧目仍是以古代题材为多,这就导致京剧艺术在保持传统的同时缺乏了与现代生活相结合的特点。现代的青年人,他们的思想和文化意识受到社会各方面因素的左右,既有东方文化影响又有西方文化的冲击,所以在被流行文化不断洗脑的今天,青年人们大多对流行文化趋之若鹜,因而无暇关注我们的国粹。从一定程度上看正是因为京剧本身缺乏与时俱进的精神,没有将这门艺术的发展与时代发展相接轨,所以使得它在当今社会中的传播尤其是在吸引青年观众方面大大受阻,导致它无法广泛吸引青年观众的眼球。

另一个制约京剧发展的因素来自其自身的经典性。京剧一直以来被视为国粹、经典,其剧本的质量、演员素质、演出条件等方面的要求十分的高,有时京剧带给人的是一种无法企及的高度,只可远观而不可亵玩,这导致许多有兴趣青年观众不敢轻易涉足此领域。其次,经典之所以被称为经典是因为它的成长和发展是需要一段相当长的时间的考验和沉淀的,相比之下传统题材的京剧无论从自身条件还是从时间考验方面来讲

都比现代剧目成熟许多,这种高层次的要求也在一定程度上限制了京剧在现代社会中的发展前景,使得京剧的题材只能停留在传统经典剧目而很难突破局限,与现代生活融入,以至无法超越传统。

此外我们还可以发现,京剧在其鼎盛时期之所以繁荣发展,是因为有了“四大名旦”等各人士的潜心钻研,勇于开拓创新,不拘泥于现实的变革。梅派大师——梅兰芳大量排演新剧目,在京剧唱腔、念白、舞蹈、音乐、服装上均进行了独树一帜的艺术创新;程派大师——程砚秋讲究音韵,注重四声,追求“声、情、美、水”的高度结合,并根据自己的嗓音特点,创造出一种幽咽婉转、起伏跌宕、若断若续、节奏多变的唱腔,形成独特的艺术风格;这些大师们的变革创新不胜枚举。而现今学习京剧的许多人士与以往不同,他们的学习和表演大多只停留在模仿前人的阶段,缺乏自主创新意识,他们一般不敢将自己的思想加入到表演当中,所以导致京剧无法满足现代青年观众的观赏需求。

所以从主观方面分析,要想吸引更多青年观众,将京剧文化发扬光大,京剧自身必须跟随时代的脚步前行,积极将先进的时代元素融入剧目当中以既独特又新颖的方式,在巩固弘扬传统戏的同时,不断发展探索新的现代题材戏,增强与时俱进的能力。同时这也需要京剧专业人士的不懈努力,积极摸索创新,在不失优良传统的前提下创造出更多与时代相符的新风尚。

从客观方面来看,京剧之所以很难吸引青年观众眼球是因为社会等方面因素的综合作用。首先,社会对其重视程度不够。作为中华民族的国粹,要想将其发扬光大,需要依靠一代又一代人的传承,然而当今社会并未形成有效的体制来帮助京剧传承,许多青年人对京剧完全没概念,一窍不通,热爱就更无从说起。俗话说,凡事要从娃娃抓起,京剧的传承也不例外,要想京剧成功吸引更多青年人,需要从小对他们进行京剧艺术的熏陶,这就不仅仅是一个讲座或一场表演的所能实现的。所以需要把京剧艺术多多融入到音乐课本中,从小培养他们对京剧的兴趣。

其次,从社会公共设施和传媒方面来看,都缺乏对京剧的宣传和发扬。一般来讲一个市级或县级地区很少有专门的京剧艺术厅等专门表演的场所,即使是有,但也未得到充分利用,以致很多爱好京剧的票友无法找到正确的途径来欣赏京剧艺术。杨澜曾说:“文化艺术是一座城市的灵魂,有了殿堂,灵魂就不必到处流浪了”。对于京剧艺术来说,它需要社会各界更多的重视,政府的支持,媒体的弘扬,所以要想发扬京剧这门国粹艺术,政府首先要为其建立发展的平台,其次各界媒体新闻单位也应加强关注,充分报道。只有在这些方面的综合作用,共同促进之下,我们伟大的京剧艺术才能更多的吸引青年观众,也只有这样我们才能让我们的国粹经久不衰。