

京剧保护传承散论

□郭维刚

京剧表演艺术家杨赤说：“现代百姓们一提起京剧就知道是国粹，是一个高雅艺术。这也是我们国家及社会各界大力扶植弘扬的结果，而社会对于京剧的认可和认知也是我们的幸运。京剧现在已经站在了一个非常好的位置上生存着。”然而，像老一辈人不认同周杰伦、李宇春一样，年轻一辈，也很少有人喜爱京剧。说到底，这就是一个文化消费群的问题。

京剧是一门传统艺术，和其他艺术不同，一场戏就是一段历史。内容也大都取自于历史典故、民间传说。其中所体现的传统价值观，在如今看来也仍然具有永恒的价值。京剧本身似乎不属于年轻人的文化，欣赏它需要有一定的生活积累和积淀，一个人在40岁之后，他会尝试关注真正的民族文化艺术。京剧是艺术，也是一门学问，他可以从历史文化的角度提高自己个人的修养。

京剧就是这样，有的人爱得要死，有的入门都不碰。不过，只要碰了，只要走进去了，就可能不愿意出来。正如酷爱京剧的传统戏迷一样，而一旦给新生代观众一个接触京剧的机会，他们对京剧这一古老艺术所表现出的惊艳和浓厚兴趣是不可小觑的。

前一段时间，英俊洒脱的七尺男儿李玉刚走到了舞台上，他让每个人叹为观止。人们怎么也没料到：李玉刚这个七尺男子的女装扮相竟会如此美丽传神，唱腔竟能如此玉润珠圆。水袖飘飞，妩媚娇柔；柔情似水；眼波流转之处，似能勾魂摄魄……

一个奇特的现象出现了，对李玉刚“男旦”的表演，没有一个不说好的，赞美的语言铺天而至。看了演出，没有一个不为之心动，也许这就是纯艺术的感染力吧！对年轻人而言，对京剧的理解仅仅是儿时昏暗灯光下爷爷嘴里哼出的“怪调”；还有一架破旧的收音机成天传出的吱吱呀呀的唱腔；梅兰芳、程砚秋的传世风采也是听过没有见过……李玉刚，唤醒了许多人尘封的记忆。

李玉刚的出现，很大程度上打开了年轻人看京剧的一扇门。那么，怎样才能使观众真正地走入京剧？首先，要使观众们了解京剧的历史，大量的听戏看戏，大环境的介入和影响也是必须的。“现在与以前不同，京剧气氛不算浓厚，必须进入这个环境，才能真正地去感受它的魅力。京剧与其他的艺术不一样，京剧是一种文化，它有很多的知识含在其中。京剧什么是好？好在哪里？京剧与其他的艺术区别在哪里？观众们首先就得具备这些方面的知识，这就是说京剧这门艺术挑的不仅是演员，而且在观众群中也需要真正的知音。

我认为，“男旦”是京剧非物质文化遗产部分的一个重要内容，是急需保护和传承的。也许在很多人眼里，“男旦”是个

不可思议的行当。新中国成立以来，“男旦”越来越少，也说明了戏曲教育的失误。其实这是个观念问题。梅葆玖这样说道：首先“男旦”在戏曲表演上比坤旦——也就是女演员有优势，其独特的嗓音条件与身段表演可散发出不可替代的艺术魅力。在戏曲舞台上，男演女之所以不同于女演女，就是因为男演女完全是一种艺术的再创造，它能更好地通过运用戏曲表演的程式来达到刻画塑造人物的目的，所以往往在表演上更加入木三分。

梅葆玖是梅兰芳大师的幼子，梅派艺术代表；胡文阁是梅葆玖的学生；李玉刚又是胡文阁的学生。除此之外，他还跟随毛戈平学过化妆，跟沈培艺学过舞蹈。他在京剧的传承与发展上就做得很好。借鉴和吸取中国古老艺术的同时，融合了自己对艺术的感悟能力和独特看法。

在日本，歌舞伎演员全是男的，日本人就认为那是一种不可取代的艺术。上世纪中国京剧的两次高峰期也都是由男旦创造的。相信中国的“男旦”京剧艺术在李玉刚等人的带动下，将会走入一个全新的境界。

如何解决京剧当前存在的问题，是京剧改革中呼声最高的。前段时间，保利剧院上演中国版《图兰朵》，身段有芭蕾、现代舞的影子，唱腔有歌剧的音乐元素，连服装都带着西方色彩的高立领。有人在问：这还是京剧吗？京剧要不要迎合大众的口味去改变？

任何一种艺术都有它的局限性，京剧创造出的艺术表演手段只适合去表演历史人物，比如说水袖、厚底、胡子等，都是京剧舞台上特定的表演手段。越是大家都在张扬自己的个性时，京剧越要守住自己的传统和特色。这是多年的积累，这是一个深厚而不可轻言放弃的基础。的确，不改革还有老观众，一旦改革，可能不仅没有新观众，甚至可能连老观众都没有了。

用违背京剧艺术规律的所谓“改革”，来解决当前京剧存在的问题是不恰当的。比如说“三国”与“红楼”戏，有自己的时代背景，如何让表演与时俱进？京剧追求的是原汁原味，有很多程式化的东西，是历经了二百多年的舞台实践并逐渐被观众所接受和认可的。当然，京剧的发展也不是一成不变的，在京剧艺术的传承中，变化是自然存在的。马连良先生有革新，梅兰芳先生也有改革，但前提是“移步不换形”，当然也有演义的东西，但绝对与现在的路数不一样。京剧是一门有着丰厚历史积淀的艺术，也是中国传统的一块瑰宝。如何将其传承下去，是京剧艺术在保护和传承非物质文化遗产中必须认真对待的问题。

责任编辑 王庆斌