

传承京剧艺术 振兴传统文化

——浅谈京剧艺术的现代传承

李宝庆

(日照市群众艺术馆 山东 日照 2768000)

摘要：京剧艺术是我国传统文化艺术宝库中的瑰宝，随着现代化进程的加快，生产生活方式的变迁，多元文化的冲击，学艺的艰难以及学习成本的提高，京剧传承的文化土壤和生存空间面临一定困境。在此情况下，京剧的文化价值要远远高于经济价值，是中华民族文化的基因，要充分发挥学校、票友协会、群众文化舞台的带动作用，政府搭台，市场辅助，推动京剧艺术的传承发展，振兴中华民族的传统文化。

关键词：京剧；传承；振兴

中图分类号：J653

文献标志码：A

文章编号：1007-0125(2014)10-0038-02

京剧艺术是我国的国粹，2010年成功入选“人类非物质文化遗产代表作名录”。京剧，积淀了中华民族五千年的丰厚文化底蕴。自诞生至今，经不断发展与自我完善，吸收了其它地方剧种、艺术门类之所长，并经过无数艺术家的改革与创造，使之成为具有中国标识意义的文化元素，成为世界文化之瑰宝。京剧作为中国传统文化艺术样式之一，在清末以至民国大部分时间内，不仅代表着中国舞台艺术样式的最高端，同时亦为大众娱乐样式的主流。如今，随着全球文化一体化和中国社会转型的加快，京剧的衰落恰恰代表了本土文化传统日渐失落的一个典型实例。京剧里许多剧目中的人物和故事都取材于历史，都是惩恶扬善的故事，能够以史为鉴，教书育人。如何引起全社会对京剧这一国粹艺术的重视和热爱，营造京剧文化传承的良好氛围，对振兴中华民族传统文化，增强民族凝聚力和民族文化自信，具有不可估量的文化意义。

一、京剧传承面临的困境

(一) 受娱乐方式多元化冲击，京剧传承观众基础日渐薄弱。

随着改革开放程度的深入，人们文化生活的多元化，艺术品样式的日益丰富，广播、电视等大众传播工具的迅速普及，不仅拓宽了群众的欣赏领域，而且一定程度上也改变着群众的文化生活方式，京剧的传承发展受到了严重冲击。与京剧传承的鼎盛时期相比，人们吃完饭进戏园子，这样的年代一去不复返，而京剧艺术是个品位艺术，不是快餐文化，观众只有坐在剧场里，处在

一种悠闲、松弛的状态下品戏，才能体会到其中的艺术魅力。如今人们生活节奏变快，心态浮躁，不能静下心来，因此这种环境非常不利于京剧的发展。一些中学生喜爱的是流行歌曲、街舞，对京剧了解少，接受起来有难度，学习唱段就更难了，大多数学生即使喜欢京剧课程也不会去买票听戏。社会上广大观众对京剧的欣赏热情普遍不高，京剧演艺市场不成熟，票房收入微乎其微，剧团发展普遍面临资金难题。

(二) 受功利思想影响，京剧传承热情不高。

学习京剧投入较多，加之能够靠京剧吃饭的人毕竟是少数。学生家长因为孩子学习的竞争越来越激烈，在学龄前阶段就已“摄入过量”——英语、钢琴、绘画等各类兴趣班。在以升学为目的的应试教育体系内，学校和家长不得不想尽各种办法帮孩子提高成绩，增强竞争力，其中最直接和有效的办法就是加课、补课。而京剧不纳入升学考试内容，仅仅作为一种爱好或者选修课存在，很难激起学生充足的学习动力。京剧对演员的要求非常高，需要各方面的素质都比较好，但现在报名去戏校从小学京剧的人越来越少，家长都在为孩子的未来考虑，当他们看到京剧演员的惨淡生活，不可能让自己的孩子从事这种职业，因此京剧在选材方面没有太大的选择余地，久而久之形成了一种恶性循环，影响了京剧艺术的发展。

(三) 台上一分钟，台下十年功，学习京剧需要耐吃苦，戒浮躁。

京剧博大精深、是一门很难的综合艺术，并不是会

唱两句就行了，需要几十年的不断追求，不断刻苦钻研才能达到一定水平。需要学员投入毕生精力和心血，才能将京剧艺术较好的发展和传承下去。一招一式、一个眼神、都有严格的要求，压腿、下腰、翻跟头练功非常辛苦，刀、枪、剑、戟的运用要经过艰苦的训练，唱腔、念白、表演都要经过千锤百炼才能达到要求，培养一名专业的京剧演员要6—8年的时间才能登台演出，京剧学员必须坚守，耐得住寂寞。目前由于社会关注度的降低，行业待遇不高，从业人员不愿意拿出更多精力刻苦地、一心一意地去钻研，很多优秀的人才都流失了，这对京剧事业发展和传承来说是一个非常可惜的事情。

二、传承京剧艺术振兴传统文化

京剧文化源远流长，从化妆、服饰到唱腔、身法都体现出国粹艺术的极致，它的内涵，它的扮相，都是中华民族的专利。在海外，有华人的地方就有京剧，有的人想家时就会唱起京剧，京剧的意义，早已超越了京剧本身。京剧艺术持续发展，离不开观众群体的培养，在生活节奏日益加快的现代社会，人们容易忽视对传统文化艺术的继承和发扬，特别是对传统民族艺术缺乏基本的认知和欣赏能力，普及京剧知识不可不为，要持之以恒地不断提升观众的京剧审美鉴赏素养。

(一) 要发挥票友协会的辐射力和影响力，扩大京剧传承的群众基础。

如今几乎每个城市都有京剧票友协会，票友们在一起互相切磋、学习戏曲知识的同时，也不断的在身边人之间传承京剧文化，通过舞台展示京剧的魅力。京剧的传承除了要培养专业演员，同时也要培养观众，两者要齐头并进，京剧的传播才能更久远，才能立于不败之地。孩子学习京剧大多是受到爷爷、奶奶、姥姥、姥爷辈的影响，由于理解能力有限，小朋友学习京剧往往局限于模仿。但京剧的前途不在专业，而在观众、在业余群体当中，因此让孩子从小就在京剧的氛围里成长、熏陶，至关重要。京剧“墙里开花墙外香”，国外会把京剧当宝贝来研究，但我们自己对传统艺术却不那么热衷，这令人很遗憾，从某种意义上讲，京剧培养了观众，观众也在一定程度上影响和制约着京剧。

(二) 学校是教书育人、培育学生精神文化的重要场所，应该成为京剧传承的重要阵地。

2008年教育部将在北京、天津、黑龙江、上海、江苏、浙江、江西、湖北、广东、甘肃等10省（市）中小学开展京剧进课堂试点，学唱15首京剧经典唱段，将京剧这一国粹纳入九年义务教育阶段音乐课程，传承中华民族优秀文化。2011年记者走访发现，在校园学国粹“听起来很美”，推行起来却很难，如今在不少学校已悄然亮起了“红灯”。原因是老师不精通、课时难保证、学生不爱学，大多数试点学校将京剧课列入音乐课，而担任教学任务的主要是音乐教师，师资不足是最大瓶颈。

京剧是一门包括唱、念、做、打、的综合艺术，不是只会几段唱腔就行的。除了师资缺乏，京剧课时也难以保证，到了高年级，音乐课常常被语文、数学等其它科目老师占用，音乐教学计划都无法完成，更别提学京剧了。京剧进课堂应该针对不同的学生层次，采取相应的措施，不可搞一刀切，比如利用校园小广播、校园网站、宣传栏和校园电视台对京剧班和校园京剧动态进行报道；邀请专家教授进校召开京剧座谈会，举办“走近京剧、弘扬国粹”知识讲座等培养学生受众，激发学生的兴趣。还可以通过社团活动让一些感兴趣的学生参与表演和展示，培养学生对传统文化的兴趣，采用多样化的方式，请京剧专业人士来学校上课，一学期举办一两次京剧演出、在学校里搞一些小型的演出活动……这样既可以丰富校园文化生活，又可以让学生们接触到相对全面真实的京剧艺术。

(三) 成立戏曲培训中心，举办各类票友大赛，给予传承者荣誉和鼓励。

成立少儿戏曲培训中心或传习所，确保喜欢京剧的人能够得到指导帮助。京剧舞台艺术是以主要演员为中心的。看京戏要看“角儿”，没有“好角儿”，演不出好戏。同样一出戏，不同水平的演员去演，其艺术效果大不相同。京剧是一门综合艺术，还需要各方面人才成龙配套。一个剧团不但需要各个行当的优秀的主要演员，而且需要优秀的“四梁四柱”，需要优秀的鼓师、琴师和文武场演奏人员，还需要好的化装的、勒头的、检场的、管服装的、管靴帽的、管道具的和管音响的各类人才。这方面的人才更需要加强培养。我们必须把选拔和培养优秀的京剧人才，特别是青年京剧人才，放在振兴京剧的突出位置。做好戏曲类节目的宣传工作，戏曲频道应该针对少儿、青年、老年票友设置精彩的有针对性的节目。做好京剧博物馆等专题展览场馆建设，并向观众开放。传统的戏曲传承方式主要是一种一对一的传帮带式的传承，要充分发挥中年演员的作用，一方面靠他们进行口传心授，手把手地教；另一方面他们的演出活动，有力的推动了戏曲艺术的传承发展，培养了青年演员，有利于向更多的人介绍京剧知识，让他们了解、熟悉京剧，进而喜爱京剧。

京剧是我国传统文化的典型代表，必须坚持正确的理念，在保护京剧这一国粹文化的本真性的同时，不断的培养观众群体，培养传承群体，运用好学校、协会、政府和市场的作用，促进传统京剧艺术不断发扬光大是每个炎黄子孙的责任。

作者简介：

李宝庆，男，日照市群众艺术馆业务副馆长，副研究员，多年来主要从事音乐教育、群众文化活动、非物质文化遗产等方面的工作。