

从文化的纵深处走来

——读吴毓华宋波《京剧——京城戏曲文化的整合》随笔

刘志梅

摘要:《京剧——京城戏曲文化的整合》一书从帝京文化的视角观照京剧艺术的文化品格。从京剧的形成发展历程和京剧艺术形态两个方面为读者介绍这门国粹艺术。

关键词:“京”韵 京剧 帝京文化 美学品格 艺术形态

京剧,在我国三百多个戏曲剧种中,被冠以“京”字,独领风骚,不仅是这一戏曲艺术品种、地域归属的确定,更是它独特的历史沉淀,多元色彩的地域文化的碰撞与融汇,众多戏曲形式的竞相角逐与相互

吸纳,在最为广袤的帝京文化上的综合、京剧的形成与发展,它的命运轨迹,都与帝京的自然生态环境、文化生态环境及政治文明的兴替与走向有着极为密切的关系。

播渠道更加复杂化,对人们的感知、理解、分辨、评判等方面的能力,提出了更高的要求。现代传播媒介使艺术教育不再纠缠于“专业”与“非专业”之间的划分,由“小众”化的“贵族教育”或“天才教育”趋向“大众”化。再者说,不是所有的学生都会成为设计家或画家,但他们都会在良好的造型训练中获益处。提高对形象与符合的认知程度,有助于人与人、人与环境之间的沟通,在激烈的社会竞争中显现出高人一筹的理解能力和鉴赏能力。以上的种种变化,都是历史转型期的新现象,创新教育被普遍重视,而教育创新则成为比以往任何时候都更加突出的命题。

不论怎样,对高等艺术院校的教师来说,创作与教学是一个不能分割的整体。他们具有教育者和艺术家的双重身份。一方面,承担着“传道、授业、解惑”之重任,要以“学者”的身份从事教学和研究。教学本身就是一门艺术,不仅仅是教给学生绘画的技术技能,更重要的是引导他们懂得人的视知觉过程并非简单的物理过程,它是包括心理因素在内的复杂过程;还要了解每一个学生的心灵个性,激发他们的创作欲望,这一过程对教师自我意识的提高也起到了推动作用。另一方面,教师们还要以“画家”的角色进行艺术探索,在勤奋、活跃的艺术创作中对造

型基础进行反思,探索多种可能性,尽量给学生提供丰富的信息材料,以活跃他们的创新思维,这一过程最能体现出一个教师对艺术创新的理解。

教育者的思想直接影响教育活动的效果,健康向上的教育理念就是培养人的创造力。当然,我们不能排斥最起码的基础训练,也不能对人类已有的知识基础视而不见,而是试图在教学中把继承与创新的位置调换一下,在重点强调创新的基础上,使继承成为创新的一种辅助手段。

以上是本人对创新教育的粗浅看法,放在书尾,权为续貂之作。

这套丛书分别选印了艺术教育系舞美设计教研室老师们近几年的绘画作品,首批六位。随着事业发展和队伍壮大,以后还会陆续推出新人新作。可以从各自不同的绘画风格中看出,这套画册中的六位教师来自五湖四海,有着不同的学习背景。这是艺术教育系的特点,也是优点。前文提到舞美设计这个专业很杂,多种风格的比肩存在,对学生来说是一件好事。这几位老师都很用功,我们应该对自己的艺术劳动和工作成绩进行自我表扬。至于作品的好坏优劣,还是交由各位同仁们评价吧。

京剧作为综合艺术，不仅是艺术元素上的综合，还包含着艺术形态之外的更深层的大文化意义上的综合。

京剧，名称上的确认与自身特殊的艺术品格，艺术表现的定位，及其作为“国剧”的身份与身价，究其根本，最终都需要还原于它的本初状态，追溯于原始积累的历史河床上，才能使人们对这一中国戏曲的集大成者，获得更深刻、更全面的认识与了解。吴毓华先生和他的高徒宋波所著述的《京剧——京城戏曲文化的整合》，在“京华博览”丛书的系列工程中，把握“京剧”这一论题，以“京城戏曲文化的整合”为切入点，对京剧艺术进行毫分缕析，尤其是在“京”字上，吴毓华先生作了浓墨重彩的分析阐述，让我们更深刻的体味到京剧艺术文化气蕴的丰厚博大。

《京剧——京城戏曲文化的整合》由两大部分组成，一史一论。第一部分谈京剧的形成与发展，但并不囿于现象的叙说，纵向说史，横向谈艺，内容丰富而不散杂。作者先从春秋以还北京作为燕蓟古城谈起，而后到它成为辽的燕京，金的中都，元的大都，使多元地域文化、多元民族文化在这里完成着自己的建构，合众为一，形成了北京自己的特色文化。这正是京剧艺术，所以成于兹、长于兹的文化血脉。

北京还有着辉煌的戏曲文化，从元杂剧横空出世，到明清传奇独秀菊苑，直到花雅之争的三次角逐，京腔与昆腔之争，秦腔与京腔之争，徽班进京之后领花部风骚，完成徽秦合流、徽汉合流，而使京剧在极复杂的戏曲文化的化合过程中走上历史舞台，并渐渐确立了群龙之首的权威地位，成为戏曲大家族中无可争议的代表。

这一纵向论述，虽与诸多京剧历史的著述有着共同性（这是由于历史本身的不可转移所决定的），但本书紧紧扣住京城历史和京城文化气脉两个基点，从而赋予了“史”的纵向表述以醇厚而鲜明的“京”色、“京”香、“京”味。

接下来作者深入于京城文化这一大的文化背景中，横向论述京剧的艺术积淀，从根本上把握京城三种文化对于京剧其文化品格的合成建构。作者选取了三个十分形象准确的标题：“宫廷文化对京剧的影响”，“精英文化对京剧的淘洗”、“平民文化对京剧的促进”，在论述中把三种文化质的区别与相互的联系性及共同作为“京剧”艺术的胚胎、促成京剧的生成

与发展的意义作了令人信服的论述，使读者从文化的更深层面上认识了京剧艺术。

史述部分的主体是对京剧形成之后的百余年历史过程的论述。作者将其划分为四个时期，把“老三杰”程长庚、余三胜、张二奎的开拓前导的历史功绩作为京剧史的第一阶段，而后又分成以谭鑫培为代表的第一次高峰期、以梅兰芳为代表的第二个高峰期、解放后以戏改为内容的第三个高峰期。限于篇幅，作者把浩繁的京剧历史予以简约化，虽是难免挂一漏万，但由于作者精心结构这一历史的回述，做到了点线分明，取舍得当，疏而不漏。读过之后，对京剧从它的初显峥嵘到光耀天下，直到后来的兴衰与复苏的苦难历程都可一目了然。作者将史实与史论相结合，读来使人既见树木又见林，有着既可入乎其内、又可出乎其外的较高的认知效果。这部分说“史”占了较大篇幅，约占六章，内容丰富，重点突出，纵目而下，给人的虽是泛览流观，却由于“寻源”“溯流”二者兼得，显得充实深厚。

本书的第二部分，从戏曲文化转向戏曲形态，对京剧艺术本体特征进行分析。作者先对京剧艺术的美学特征作了纲要简约的阐述，进而从剧本文学、表演艺术、舞台美术三个方面剖析京剧独特的美学品格：取之于博大，出之于精深，雅俗兼得，形神兼备以及京剧审美特性上的虚拟性、程式性等等，使京剧艺术在世界戏剧舞台上，作为中国戏曲的帅首而有着无与伦比的艺术优势，使京剧剧本、表演、舞美都形成了独有的艺术风彩，让这一门古老的戏剧艺术在发展中凝练、在凝练中发展，有着不断吐故纳新的艺术生命力。

综观全书涉及内容广泛，但无一不围绕在“京”字、“剧”字和“京剧”这一集合本体上，纵横开合，尽在作者的深层立意上不出左右。本书举证翔实，深入浅出，图文并茂，笔墨流畅，虽为理论观照，却毫无艰涩之感，书中的事例叙说，真实富有趣味，具有很强的可读性。

吴毓华和宋波二位先生的《京剧——京城戏曲文化的整合》以亲切轻松的行文引领读者进入到博大精深的京剧文化殿堂，使读者不仅看到京剧的繁枝茂叶，更进一步了解到它所以被奉为“国粹”的文化根由。