

京剧入选“人类非物质文化遗产代表作名录”后的思考

□杨照珩

11月16日晚，在肯尼亚首都内罗毕举行的联合国教科文组织政府间保护非物质文化遗产委员会第五次会议上，中国的京剧成功入选2010年“人类非物质文化遗产代表作名录”。根据2003年生效的联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》，遗产名录分为“人类非物质文化遗产代表作名录”和“急需保护的非物质文化遗产名录”两项，其区别在于文化遗产的存续状态和濒危程度。京剧目前的存续状况并非濒危，不是只有濒危才能申报和入选名录，也不是只有濒危的文化遗产才需要得到保护和传承。之前我国的昆曲、古琴都属于“人类非物质文化遗产代表作名录”；中国的木版活字印刷术和帆船水密舱壁制作工艺，是在“急需保护的人类口头非物质文化遗产名录”候选名单中。那么京剧申报“非遗”的依据主要在于这门古老艺术的传承已经超越了百年，强调的是“传承”。然而，“非遗”的传承恐怕是全世界面临的一个新难题。

1 历史的辉煌

1.1 发展历程

京剧因形成于北京而得名，历史上曾有皮黄、二黄、黄腔、京调、京戏、平剧、国剧等称谓，被认为是“东方歌剧”，是中国最大的戏曲剧种，中国的国粹。清朝乾隆五十五年（1790年，以此算起，京剧有200多年的历史）四大徽班进京参加皇帝的生日演出，

是在徽调和汉戏的基础上，吸收了昆曲、秦腔等一些戏曲剧种的优点和特长，经过五、六十年的衍变逐渐形成京剧，咸丰十年（1861年）始入宫廷演出，京剧之名始见于清光绪二年（1876）的《申报》。有另一种观点认为，谭鑫培成名后（19世纪末、20世纪初）京剧才算真正形成，因为那时京剧从音乐、表演到唱念的字音、声韵，具备了严格的规范；而在此以前，即程长庚时代，仍属徽调范畴。

通常认为，18世纪末是京剧发展的第一个鼎盛期，不仅民间戏曲演出很繁盛，皇宫内戏曲演出也很多。因为皇家贵族们都喜爱京剧，宫廷内优越的物质条件为京剧的表演、穿戴规制、脸谱化妆、舞台布景

等方面提供了有利的帮助。宫廷与民间的戏曲相互影响,使京剧获得空前发展。20世纪20至40年代是京剧的第二个鼎盛期,这一时期繁荣的标志是诸多流派的产生,最著名的是梅(梅兰芳1894—1961)、尚(尚小云1900—1975)、程(程砚秋1904—1958)、荀(荀慧生1900—1968)四大派别。京剧的流派主要是指演员的表演艺术风格和艺术特点,并且这种风格特点得到师承和传播。一个剧种中出现不同的流派是艺术发展的必然产物,多种流派的形成是艺术昌盛的反映。中国改革开放以来,京剧又有新的发展,特别是作为传统艺术精华而得到政府的大力扶持,北京的长安大戏院、梅兰芳大剧院等长年上演京剧剧目,每年举行的国际京剧票友大赛吸引了世界各地的京剧爱好者,京剧还是中国与外国文化交流中的保留项目。

1.2 艺术特色

由于京剧在形成之初,便进入了宫廷,使其成长不同于地方剧种,表现生活领域更宽,塑造的人物类型更多,技艺的全面性、完整性也要求得更严,创造舞台形象的美学要求也更高。京剧的舞台艺术在文学、表演、音乐、唱腔、锣鼓、化妆、脸谱等各个方面,通过长期舞台实践,融唱、念、做、打于一体,通过手、眼、身、法、步的综合运用,构成了一套互相制约、相得益彰的格律化和规范化的程式。创造舞台形象的艺术手段十分丰富,而用法十分严格。当然,相对地民间乡土气息减弱,纯朴、粗犷的风格特色相对淡薄。总体看,表演艺术更趋于虚实结合的表现手法,最大限度地超脱了舞台空间和时间的限制,“以形传神,形神兼备”的艺术境界,达到了凝重、洗练、端庄、大气的美学品位和精致细腻、声情并茂的表现力。

京剧韵味醇厚,音乐属于板腔体,由“西皮”和“二黄”两种基本腔调组成它的音乐素材,也兼用一些地方小曲调(如柳子腔、吹腔等)和昆曲曲牌,所以也称“皮黄”。京剧常用的唱腔还有南梆子、四平调、高拔子和吹腔。京剧角色的行当划分比较严格,早期分为生(男人)、旦(女人)、净、末、丑(男、女人皆有)、武行、流行(龙套)七行,以后归为生、旦、净、丑四大行,每一种行当内又有细致的进一步分工。“生”是除了大花脸以及丑角以外的男性角色的统称,又分

老生(须生)、小生、武生、娃娃生。“旦”是女性角色的统称,内部又分为正旦、花旦、闺门旦、武旦、老旦、彩旦(摇旦)刀马旦。“净”,俗称花脸,大多是扮演性格、品质或相貌上有些特异的男性人物,化妆用脸谱,音色洪亮,风格粗犷。“净”又分为以唱工为主的大花脸,如包拯;以做工为主的二花脸,如曹操。“丑”,扮演喜剧角色,因在鼻梁上抹一小块白粉,俗称小花脸。

脸谱是京剧中最有特色的艺术,人物的忠奸、美丑、善恶、尊卑,大都能通过脸谱表现出来。脸谱的分类有:整脸、英雄脸、六分脸、歪脸、神仙脸、丑角脸等。如红色描绘人物的赤胆忠心,紫色象征智勇刚义,黑色体现人物富有忠耿正直的高贵品格,白色暗喻人物生性奸诈、手段狠毒,蓝色喻意刚强勇猛,黄色表示人物残暴,金色和银色,多用于神、佛、鬼怪,以示其金面金身,象征虚幻之感。

京剧剧目之丰富、表演艺术家之多、剧团之多、观众之多、影响之广泛,都居中国之首。京剧的传统剧目约在一千个,常演的约有三四百个,其中除来自徽戏、汉戏、昆曲与秦腔以外,也有相当数量是京剧艺人和民间作家陆续编写出来的。京剧较擅长于表现历史题材的政治和军事斗争,故事大多取自历史演义和小说话本。既有整本的大戏,也有大量的折子戏,此外还有一些连台本戏。

1.3 “集大成”的艺术成就

京剧借助情境展示历史、政治、社会及日常生活,表达传统中国社会的戏剧美学理念,并成为代表中华民族文化形象的重要传播媒介,因此称为“国剧”。中国的古代戏剧被戏剧理论家称作是“作者戏剧”,即以剧本文学为中心的戏剧文化,元代的杂剧,明、清的传奇,虽然也有过十分出色的演员,但传世的主要成就是在戏剧文学方面。到了近代,戏曲的文学性逐渐削弱,在各种地方戏曲里,演员的表演占据了主导地位,京剧同样形成了以演员的表演艺术为中心的戏剧文化,因而出现了各种表演艺术流派。许多杰出的京剧表演艺术家,他们不仅是舞台上的主角,而且还参与从编剧、导演、作曲、舞台美术设计等各个环节,往往还是剧团老板。

由于京剧处于萌芽状态之时便开始汲取各个地方剧种之所长，融多种艺术形式于一身，兼收并蓄，在不断发展过程中，逐渐形成一个博大精深的艺术体系，堪称“集大成”，成为我国古典戏曲的典范和代表。“集大成”包含两方面，一是内容和形式，一是艺术技巧。以声腔而论，它除了以皮簧为主体外，还包括昆腔、吹腔、拨子、南锣、甚至梆子等，这些原属别种地方戏曲的腔调，京剧都广为收罗、采集；从内容上看，既有大量以皮簧演唱的剧目，也有以昆腔、以吹腔、以拨子、以南锣、以梆子演唱的剧目。而从表演艺术上说，不仅有文戏，也有武戏；无论是重唱、重做、重武打的戏，均是京剧所擅长的。

京剧最大限度地扩展了民间文化与美学的影响，在国际文化交流中，成了外国人了解中国民族戏剧文化的一个窗口，不仅提升中国文化传统中的地位，而且也影响了西方写实戏剧观念。西方的戏剧是写实手法，存在着如何表现广阔多变时空环境的问题，而京剧的虚实结合的表现手法，正是对世界戏曲的重要影响。

2 尴尬的现状

时至今日，由于社会的发展、民众生活方式的改变、娱乐方式的多元化，人们对钱、现代化和西方文化的兴趣越发浓厚，城市越来越多地拥有钢铁和玻璃，老旧居住区逐渐消失，使我们在不断地丢失传统的文化，同样京剧也是现代化和商业化的牺牲品。京剧面临的问题非常特殊，京剧是一种要求非常高的艺术形式，在表演和欣赏方面都是如此。目前，京剧专业演员、表演剧目和受众都存在断档。学习京剧需要很长时间，演员入门就至少需要8—10年时间，因为京剧学员的唱功和武功都不错，很多都去拍影视剧了，还有一些人成了流行歌手。相比流行文化，现代群体对于传统戏剧的关注和相关知识层面的储备更显逊色，京剧艺术的爱好者普遍以老龄观众居多，市场已十分狭小；又因为京剧的节奏非常缓慢，如今人们生活在快节奏之中，也都喜欢快节奏的东西，戏剧的慢节奏包括京剧正是不断失去年轻观众的原因。严酷现状恐怕使京剧等老戏种难以为继，全国京剧院团目前只剩几十家，而原来达数百家之多。现在还在经营

的老戏园子硬件破旧，没有懂经营的人运作，状况大多非常惨淡；而更多的场所改头换面放起了电影，改造成游戏机厅、台球厅。

所以，京剧的申遗是非常必要的。

3 申遗后的继承和发展

京剧“申遗”成功之后如何发展？申遗本身并不是目的，为的是更好地宣传和弘扬、保护和传承。确保一项非物质文化遗产的真实存续状态和对其保护的重要性，是相当复杂的。文化部正在进行《非物质文化遗产保护法》的制定，如果能在法律的庇护之下保护，就会形成从政府到社会、从专业到业余全方位的保护。

面对当下艺术形式和传媒手段的多元化，充分利用多元化的传媒手段，形成广泛的社会氛围，才是问题的根本所在。一代观众的形成是一个“文化熏陶”的漫长过程，需要潜移默化地去培养。另一方面，京剧也要推陈出新，广泛消化各种外来文化，而其他的艺术形式反过来又可从京剧艺术中挖掘出有价值的资源，使之与现代文明相结合，因而获得旺盛的生命力和竞争力。

非物质文化遗产的文件要求，一定要有传承的程序，并且有代表性的传承人，京剧的传承是传帮带，所以组织老的、有经验的艺术家传授技艺是众中之重。另外，政府提供了大量补贴，修缮剧场，委托专人编写新剧本，京剧艺术的资料整理工作也全面开展，各地保存的京剧文献、文物，如总纲、总讲、身段谱、工尺谱、串头、单头等将陆续归纳分类、影印出版，京剧唱片、音像资料等则将进行数字化管理，建立京剧艺术数据库；编纂《京剧大典》、《京剧百科全书》；建设中国京剧艺术博物馆的工作也在进行中。

申遗成功后，借助这一契机，世界各国人民将会更多地认识和了解中国国剧的艺术特色和文化价值；有助于增强国人自豪感和文化认同感，使越来越多的年轻人对国粹艺术给予关注；有利于推动政府机构和相关社区团体通过制定政策、法规，加大资金投入力度，使京剧得到更为全面的保护和发展，重新焕发活力，让这一雅俗共赏的艺术国色生香。