

试论京剧与中国传统文化的密切联系

高瑞芬

(包头师范学院 历史系,内蒙古 包头 014030)

摘 要:京剧是根植于中国文化的土壤而发展起来的,它与我们的传统文化存在着深层的一致性。京剧表演艺术家总是在继承传统文化的同时又对其有不同程度的发展。在新时期,京剧与传统文化都面临挑战,需要变革与突破。

关键词:京剧;传统文化;美术;文学;艺术;价值观念

中图分类号:G129 **文献标识码:**A **文章编号:**1004-1869(2003)04-0075-04

京剧自清咸丰年间产生后,曾在清朝中后期及新中国建国初期受到社会各界的广泛关注,有过一段繁荣、辉煌的时期。改革开放以来,随着西方现代文明的不断传入,京剧的地位一落千丈,人们甚至怀疑在这样一个开放多变的新时代,还有没有必要再关注这一古老的艺术形式。事实上,京剧并不是一门孤立、陈旧的艺术,它与中国的传统文化有着难以割舍的血肉联系。理解京剧的深层内涵,审视它与传统文化的密切关系,有利于认识中华民族优秀传统文化传统,有利于在全面建设社会主义现代化的进程中,继承、弘扬我们优秀的民族文化。

京剧是程长庚、余三胜在原有“京调”基础上,对19世纪中期流行于北京地区的“昆曲”、“徽戏”、“汉戏”、“秦腔”、“弋阳腔”等地方戏曲进行了合理的取舍与综合形成的一个新剧种。它虽然是在咸丰年间出现的,但其根脉却可以一直追溯到中国古代。它始终以中国的传统文化为土壤孕育、成长且最终趋于完善,并在此过程中广泛吸纳了传统文化的精华而最终成为其杰出代表,而在京剧与传统文化之间也确立了一种血脉相连的亲缘关系。

一、京剧起源与中国文化

京剧是戏曲大家庭的一员,它是在戏曲发展到了一定阶段,综合其发展的优秀成果才逐渐产生的。因此,有必要在中国戏曲发展的基本脉络中认识京剧的起源问题。

远在上古时期,在民间流行的以驱鬼除疫为目的的“傩仪”和岁末庆祝丰收、酬谢神灵的“蜡祭”就已经包含了戏剧的成分。到了春秋战国,戏曲萌芽,各诸侯国巫祝迎神送神时要演出歌舞,这些歌舞已经具有一些简单的情节。秦汉以后,民间的各种技艺逐渐汇合,随着东汉时期佛教、道教的兴起,寺院、道观在各自的节日中都会组织各种庆祝活动,其中的技艺表演已有了明显的综合性特征。隋唐以后,发达的叙事文学为戏曲的形成开拓了广阔的道路,当时流行的俳优小说与杂技、歌舞结合起来,共同参予舞台表演。“寺院里讲唱‘变文’作为一个新品种,为中国戏曲展开了说说唱唱的基本格式,并且提供了可以登台使用的脚本”。^{[1](P349)}到了宋朝,城乡的演剧活动已经相当普遍,“民间艺人在歌舞与说唱的基础上,不断创造出戏曲新品种,各地的民间小戏蓬勃发生”。^{[1](P349)}产生较大影响的有昆曲、梆子腔、乱弹腔、二簧腔、梆子腔等,这些戏曲形式有的由农村进入城市,在戏馆、茶楼演唱,有的到近代发展成为有全国影响的大剧种,如梆子、皮黄等。所以,在京剧形成之前,中国的戏曲舞台就已经较为繁荣了,这就为京剧的产生提供了坚实的基础。

从中国戏曲发展的脉络可以看出,它与中国民众早期的巫祝信仰与神灵崇拜的古老观念密切相关,在傩仪文化的基础上又吸收了中国古代文学成果,与中国民间歌舞、杂技、说唱等艺术形式相结合,最终成为一门综合的、多元的艺术样式。因此,戏曲本身即具有丰富的文化层次,从很多方面体现着中国文化的特质与要求。京剧又是在各地方戏曲的基础上形成的,它吸收了“昆曲”、“弋阳腔”、“秦腔”和其他一些地方小调的精华,所以,京剧本身就是各地方戏曲的集大成者。它在形成后的近两个世纪的发展完善过程中仍然不断继承、吸收中国传统美术、音乐、文学等合理成分,传承着中华民族的主体价值观念与审美

收稿日期:2003-05-09

作者简介:高瑞芬(1979-),女,内蒙古鄂尔多斯人,包头师范学院历史系99级学生。

观念,集中反映着中国传统文化多方面的成就。

二、京剧与传统文化的深层一致性

(一)京剧与传统艺术的写意风格

京剧与美术密不可分,它的服装、脸谱、舞台布景等都可称得上是美术杰作。它与中国传统艺术的深层一致性主要体现在二者相同的写意风格上。中国画有“工笔”与“写意”之分,其中写意画占了绝大多数,是中国画的主体。写意画最突出的特点是象征性,它不像工笔画那样追求细节的逼真、准确,而是往往超越各种形象的具体形态,以寥寥几笔概括性地描绘出事物的典型特征,以简单的构图象征特殊的意义,蕴含深广的情感。

京剧同写意画一样不拘泥于表象上的形似,而是更注重神似。京剧的写意性在于它对社会生活的本质特征进行提炼、概括、集中,并经过加工、美化、夸张而使其符合本身的表演需要。京剧的写意特征表现在很多方面。从服装来讲,最典型的是“靠”服的使用。靠是武将专用的服装,上下衣相连,前后分为两片,前片有“靠肚”。靠衣上布满铠甲纹样,象征全身戎装,虽是“战衣”,却并不紧贴身体,“极度的夸张变形,使这种分离式的服装,静则赋予人物以威武气概,动则便于夸张舞蹈动作。”^{[2](P60)}硬靠还要在背部扎“靠旗”,颜色与靠相同,一般为四面,呈放射形分布,象征人物全副武装,已处在临战状态。这样的服装造型在中外服装史上是极为罕见的。除“靠”外,“蟒”的写意性也非常突出。它是帝王将相通用的礼服,齐肩、圆领、长袍、阔袖,继承了中国历代服饰追求意境美、体现精神意蕴美的传统;虽有玉带,却是挂在衣服上,仅起装饰作用,已不具有实际生活的束腰功能,这样就可以使服装灵活摆动以表现人物情绪的变化;夸张的水袖,可以随意旋转,通过多变的水袖动作传达人物的特殊情感。与服饰相比,京剧脸谱的写意性更具有特色。京剧的角色分工为生、旦、净、丑,生、旦为“素面”,略施脂粉,净、丑则以夸张、强烈的色彩和变幻的线条装饰人物面部,意离人物性格,展现人物的内心世界。一般地说,红色脸象征赤胆忠心,紫色脸象征沉稳老练,黑色脸意味孔武有力或忠毅刚直,黄色脸文为有心计、武为勇猛善战等等。脸谱还通过许多细节安排来传达丰富的信息:包拯脸谱中的白色月牙象征黑暗时代的一缕清明,曹操两眉间一只斜飞的蝙蝠勾画出奸邪、狡诈的人物个性,廉颇脸谱上的“寿”字包含了人们对忠耿老将的敬慕与祝福,杨延嗣额头上的“虎”字则象征着杨家将英勇猛烈的虎虎生机。另外,从表演程式来看,广泛的写意手法的运用使京剧能够以极其精练、简洁的方式推动剧情的发展,表现人物性格,表达复杂情感。手拿船桨,意味着在水中乘舟而行;扬起马鞭,表示策马前行;转几个圆场就已经走完了几千里地;换几次胡须几十年就已逝去;几个龙套上场便明白是千军万马涌来。同样是要翎子,周瑜要耍风流倜傥、踌躇满志;吕布则要耍轻浮放浪、得意忘形。所有这些写意象征都在长时期演员与观众的交流与约定俗成中完成。

(二)京剧对中国文学优秀成果的借鉴与吸收

中国古代文学的繁荣为京剧的发展提供了极其丰富的养料。京剧借鉴了中国文学的体裁,采用了中国文学大量的题材并继承了中国文学的民族风格,将中国文学的传统融入戏剧创作并使之发扬光大。

中国文学的体裁有语体文和文言文两种,文言文又有散文、韵文的区别。京剧唱词用的是韵文中的五言和七言的“仿古诗”,它不同于严格的古诗,格律要求不十分严谨,只要讲究末尾一字平仄押韵,但和谐、鲜明的节奏感却是与诗歌一脉相承的。京剧的念白分京白、韵白两种,京白属于语体文,一般活泼明快,多由花旦、小丑、娃娃生等使用;韵白为文言文,用于青衣、小生、老生等,多严肃、端庄。京剧将文学中白话与文言的对立巧妙地融入自己的唱念体系,极大地丰富了京剧的表现手段。

京剧的创作题材,一是直接来源于现实生活,更多的则是取自文学作品和历史记载。而从广义上讲,中国古代的许多历史著作没有脱离文学的范畴。京剧将文学作品改编成剧本演出的例子不胜枚举:传统剧目《将相和》、《汉刘邦》、《赵氏孤儿》均取材于西汉司马迁的《史记》,《霸王别姬》脱胎于旧本的《楚汉争》,《桑园会》取自西汉刘向的《列女传》及元石宝君的《秋胡戏妻》戏剧,《嫦娥奔月》取材于《淮南子》和晋干宝的《搜神记》,《红拂传》、《西施》由明传奇《浣纱记》改编而来,而《群英会》、《借东风》、《甘露寺》、《回荆州》、《定军山》、《空城计》等大量著名剧目全都来源于古典小说《三国演义》。京剧在向中国文学积极取材的同时,又直接继承了中国文学的一些基本风格,与文学一起传承、丰富着中国的传统文化。

(三)传统价值观念对京剧的影响

中国是一个农业大国,农业社会的经济基础决定了中国传统的以农耕文化为特征的价值观念。几千年的封建社会里,统治阶级一直都实行重农抑商的政策,以农为本,轻视其它行业。所以,中国封建社会里戏曲行业的地位很低,被称为“贱业”、“下三流”。戏曲演员则被称为“优伶”,在古代常与侏儒并列,或本人即是侏儒,因为身材矮小或有其它生理缺陷,无法从事正常的生产劳动,所以沦为优伶,成为人们取笑、玩乐的对象。因此,古代优伶的出现本身就是一种不正常的社会分工。“倡优的下贱地位,加之优伶的假扮、戏谑性质,以及夹杂其中的污秽表演,使优伶往往与亡国之君相联系……因此,尽管历代帝王都喜欢看戏,但几乎所有帝王为了显示‘勤于王政’都给戏曲以不公正的待遇”。^{[3](P11)}有所不同的是,唐玄宗作为封建社会的最高统治者曾对戏曲的发展起过一定的积极作用,他在后宫梨园成立歌舞戏曲班子,培训音律、编演新戏,在中国戏曲史上占有一席之地,并被历代戏曲艺人奉为祖师。但即使是贵为“梨园之祖”的李隆基,也未能彻底摆脱封建价值观念的束缚。他在喜欢戏曲艺术的同时,又公开贬抑戏曲行业。《旧唐书·音乐志》载:“歌舞戏有大面、拨头、踏摇娘、窟嗑子等戏。玄宗以其非正

声,置教坊于禁中以处之。”^{[4](P1073)}在开元二年,玄宗下令:“散乐巡村,特宜禁断;如有犯者,并容止主人及村正,决三十,所由官府考奏,其散乐人仍递送本贯入重役。”^{[5](P34)}来自社会各方面的重压决定了戏曲事业在中国封建社会不可能一帆风顺地茁壮成长,而必须经历一番曲折,走一条艰难的发展之路。因此,即使到了清末,各地方戏曲在排除了各方面阻力顽强成长并取得了一些瞩目成就时,依旧难以摆脱被压制的命运。在京剧形成之前,在北京戏曲舞台上活跃着的“秦腔”、“汉调”、“徽调”、“弋阳腔”等均被清政府划归“花部”,斥为“乱弹”,深受广大人民群众喜爱的“秦腔”还一度被禁演。这种局面在京剧产生后仍未有太大的改变。虽然京剧经常在清宫廷上演,也为很多统治者所喜爱,但京剧演员还是得不到他们的尊重与认可。清末京剧界颇有名气的“老生”演员程长庚因拒绝都察院官员的“外串”要求,惹怒了当朝统治者,被抓到官衙,锁在台柱下,当众遭受侮辱。著名的“谭派”唱腔创始人谭鑫培受军阀江朝宗等强迫,抱病演出以欢迎陕西军阀陆荣廷的《洪洋洞》后,气忿劳累,最后郁闷而亡。“汪派”唱腔代表人物“汪笑侬”也因警察厅的讹诈被捕入狱,终致悲惨地病死狱中。

总体看来,中国传统的价值观念虽然对戏曲的发展有过一定的积极作用,但相比较而言,它更多地还是起了负面影响。这是由中国的农业社会形态决定的,是农耕文化统治下的必然结果,也是中国曲艺事业封建社会难以蓬勃发展的社会根源。

(四)京剧与中国传统的审美、道德观念

前面提到,中国曾长期处于农业社会,自给自足的小家庭式的生产方式决定了人们渴求安居乐业,各守本分的愿望,也孕育了人们渴望稳定太平、惩恶扬善的理想与伦理道德观念。在长期的儒家思想的统治下,这种崇善的朴素观念进一步系统化为爱国、讲信、勤劳、忠诚、仁义等等,对中国民众的生活产生了广泛的影响。生活中的道德观念又潜移默化地溶化在人们的审美意识中,使广大民众在这些道德观念的支配下去审视一切文艺作品。因此,京剧在这样的民族心理的影响下,溶入了大量伦理道德成份,包含着道德评价倾向。京剧脸谱红忠白奸的用色规范,象征人物内心品质特征的鼠形、虎字、荷花等勾涂惯例,直接表达着人们对剧中人的好恶情感。

传统伦理道德观念对京剧艺术的渗透更多地体现在它的剧目上。《长坂坡》、《赵氏孤儿》对忠诚的盛赞,《华容道》、《钟馗嫁妹》对知恩图报思想的肯定,《木兰从军》对孝道的称道,《杨门女将》、《岳母刺字》对爱国忠君的褒扬等等;还有《铡美案》对嫌贫爱富的批判,《打渔杀家》对强暴势力的鞭挞等等,这一切无不包含着传统道德规范的基本要求。这些传统剧目迎合了广大观众的审美心理,在舞台上一经演出,又反过来强化着人们的善恶心理与伦理观念,起着高台教化的作用。在这一点上,京剧所起的作用多是积极的。但是,由于“善”这一概念本身有历史性、阶级性的特点,封建制度下的“善”必然会掺入封建腐朽思想的因子,因此,京剧宣扬的“善”也难免会带有一些阴暗的方面。传统戏《一捧雪》为主替死的莫成、《斩经堂》杀妻以效忠汉室的吴汉,从我们今天的眼光看,是愚忠思想影响下的牺牲品,是封建统治者为加强控制、愚化人民而极为倡导的忠君思想在京剧中的反映。这些消极方面也是我们应该看到的。

三、京剧表演艺术家对中国传统文化的继承与发展

京剧对传统文化的继承与发展最终还要靠演员的表演来完成。从普遍意义上讲,京剧表演艺术家们总是在理解剧本、接受传统文化成果的前提下,在传统价值观念、道德观念影响下进行表演的。所以,每一个京剧演员都在传承中国的传统文化,并以自己的独特理解不同程度地发展、传达着传统文化的信息。而在这些京剧演员中,对继承传统文化、发展京剧艺术起过突出作用的要数卢胜奎与梅兰芳。

卢胜奎是最早的京剧剧作家。他因是“举子”,所以有较好的文化修养和深厚的文学功底。他熟读《三国演义》,参照陈寿的《三国志》、240本的昆曲《鼎盛春秋》和徽戏班、汉戏班的传统剧目“三国戏”,为“三庆班”编写了36本的《三国志》。从此改变了京剧演出移植各地方戏曲剧目的局面,他的工作因此具有开创意义。

梅兰芳是一位优秀的京剧革新家,是完善京剧艺术并推动其走向近代化的关键人物。他精通国画、书法、音律,对中国古典文学也颇有研究,有着深厚广博的文化底蕴。正因为如此,他才能更全面、更深刻地理解中国文化的内涵,并将这种理解溶化在自己的京剧表演与创新中。梅兰芳对大量传统剧目进行了不同程度的革新,为这些传统戏注入了新鲜的血液,增加了传统戏的生命力。较有代表性的如《贵妃醉酒》,这出戏老的演法为了适应一部分封建官僚与市民的低俗心理需要而侧重暴露杨玉环的淫荡及酒醉后的夸张动作,缺少健康、向上的意义。梅兰芳改变了这出戏的主题,去掉了其中的色情成分,改动了剧中的台词,将其成功地改编为一出表现后宫女性内心世界、表达“宫怨”主题的优秀剧目。除《贵妃醉酒》外,梅兰芳还对其他传统剧目作过精益求精的钻研和创造,为《天女散花》设计云带舞,《宇宙锋》中为赵艳容注入强烈的反抗精神。他的这些努力与尝试大大丰富了传统剧目的思想内涵,进一步提升了京剧艺术的文化品位。

另外,对于中国传统观念中的“尚圆”心理,梅兰芳有自己的独到的见解。鲁迅先生在《中国小说的历史变迁》中指出:“因为中国人底心理,是很喜欢团圆的,所以必至于此,大概人生现实底缺陷,中国人也很知道,但不愿意说出来,就要发生‘怎样补救这缺陷’的问题,或者免不了要烦闷,现在倘在小说里叙了人生的缺陷,便要使读者感着不快。所以,凡是历史上不团圆的,在小说里往往给他团圆;没有报应的,互相骗骗——这实在是关于‘国民性’的问题。”^{[6](P206)}梅兰芳理解广大观众的这种心态,但他并不追求对这种心态的刻意迎合。他认为,剧情的发展有其内在演进的必然性,它必须符合时代的客观要求,要受到

客观条件的制约。因此,有的剧目可以有圆满的结局,而有的剧目却并不能用大团圆来处理。他让《奇双会》中受冤的李奇平反昭雪,合家团聚,并用大红团花装饰男女主人公的戏服和舞台道具,烘托出“大团圆”的炽热气氛,这样的处理无疑是圆满的。而对于《易鞋记》,梅兰芳却故意打破他原来大团圆的表演惯例,让韩玉娘与程影举经历万般磨难重逢之后,又被迫分离,最终客死他乡。经过这样改编的新剧《生死恨》突破了“尚圆”观念的藩篱,使得韩玉娘在战乱中生离死别的悲惨遭遇起了很强的催化作用,引起了同样饱受战争之苦的广大民众的极大反响。因为《生死恨》编演时“九·一八事变”已经爆发,这出新戏激发了人们反对战争,反对侵略的强烈感情,顺应了时代潮流,因而同样获得了极大的成功。

梅兰芳除了将传统文化的营养注入京剧艺术外,还将近代先进的资产阶级思想也溶进京剧文化中,编演了大量时装新戏,引入了许多现实性题材。如揭露娼寮黑暗、呼吁妇女解放的《孽海波澜》,鞭挞封建官场阴谋险诈的《宦海潮》,歌颂妇女争取婚姻自由的《邓霞姑》及批判封建迷信的《童女斩蛇》等等。这些优秀的新剧目为推动京剧向近代化转变起了相当重要的作用,体现了梅兰芳在继承传统文化的同时又不懈创新的可贵品质。

四、京剧与传统文化的现代化

京剧是依托于传统文化而发展起来的,在它形成以后,本身又成为传统文化不可分割的一分子。传统文化的根基在中国的古代社会,虽然在几千年的发展过程中,它在随着时代的发展不断演进、完善,不断有新鲜血液注入,但在社会急剧转型、变革无处不在的今天,它还是暴露出许多不和谐的因素,无法适应新的时代的发展要求。京剧也一样,由于题材陈旧、节奏缓慢,观众群体日益萎缩逐渐失去了市场,更因为受到新生艺术形式的猛烈冲击而濒于被遗忘的境地。京剧以及传统文化到底值不值得弘扬,这一问题引起过人们广泛的争论。

事实上,传统文化是中华民族得以成长壮大的文化根基,我们的民族就是在这样的文化氛围中形成并不断向前发展的,它构成了我们民族精神的重要内容。我们不可能抛弃自己的文化遗产去接受西方的思想体系,相反的,我们倒是应该多反思一下我们的民族文化,在扬弃地继承传统文化的基础上,合理的借鉴、吸收一些新东西,使我们的文化在变革中继续成长,并发扬光大。这就是传统文化的现代化问题。中国京剧能否在时代变革的浪潮中激流勇进,关键在于能否将现代化的理念深入其中,以新的形式、新的内容展现自己不朽的魅力。电视、电影、广播、网络等新的传统手段的介入,一些新题材的出现,还有一批新生代演员的崛起,都使京剧这门古老的艺术焕发了一些生机,但这样的发展速度毕竟还是跟不上社会前进的步伐。面对日益老化的观众群体,想要拓宽京剧的发展道路,我们的“国粹”艺术需要做的还有很多很多。

〔参考文献〕

- [1]钟敬文主编. 民俗学概论[M]. 上海:上海文艺出版社,1998.
- [2]谭元杰. 中国京剧服装图谱[M]. 北京:北京工艺美术出版社,1992.
- [3]康保成. 戏曲起源与中国文化的特质[J]. 戏剧艺术,1989,(1)
- [4]刘昉等撰. 旧唐书[Z]. 北京:中华书局,1987.
- [5]王溥. 唐会要[Z]. 北京:中华书局,1955.
- [6]鲁迅. 中国小说的历史变迁[A]. 鲁迅全集(C). 北京:中国文史出版社,2002.

〔责任编辑 韦 民〕

On the Close Relationship between the Peking Opera and Chinese Traditional Culture

GAO Rui - fen

(Department of History, Baotou Teachers' College; Baotou 014030)

Abstract: Rooted in Chinese culture and deeply consisted with our traditional culture, the Peking Opera is developed by the performing artists from different generations. In the new period, both the Peking Opera and Chinese culture are challenged unprecedentedly and going to experience a revolution and breakthrough.

Key words: the peking opera; traditional culture; arts; literature; value