

京剧被中国人誉为“国粹”，不说那炫丽耀眼、气派十足的锦衣华服，也不说那丰富多彩、各具含义的个性脸谱，就连那或婉转、或激越、或嘹亮、或高亢的唱腔，都无一不流露出一种荡气回肠、摄人心魄的非凡魅力。当你真正走进京剧，它简直能让你沉浸其中，无比熏然陶醉。

京剧：时代的精粹

静先@文

京剧的形成大约有 150 年左右的历史。清乾隆五十五年（1790 年）江南久享盛名的徽班“三庆班”入京为清高宗（乾隆帝）的八旬“万寿”祝寿。徽班就是当时演徽调或徽戏的戏班，清代初年在南方深受欢迎。从此，北京乃至北方很多大城市，就有了徽班的市场，许多徽班接踵而来，其中最著名的有三庆、四喜、春台、和春，在当时称“四大徽班”。他们在演出上各具特色，三庆擅演整本大戏；四喜长于昆腔剧目；春台多青少年为主的童伶；和春武戏出众。这就是京剧历史上最著名的“徽班进京”。

1828 年以后，一些著名的徽班演员陆续进入北京，经过一段时间的融合吸收，再加上京音化，1840 年左右，随着第一代京剧演员的成熟和逐渐被观众认可喜爱，一个在一百年后名满世界的新剧种：京剧诞生了。

京剧主要内容以演历史故事为主，在表演上歌舞并重，融化了武术技巧，创造了许多程式化的表演动作。演唱时讲究行腔吐字，念白具有音乐性，在唱、念、做、打方面自成艺术体系。富有装饰性和夸张性的人物造型—脸谱，是显示人物性格、辨认善恶忠奸的象征，再加上华美艳丽的头饰服装，这一切都成为京剧独特的魅力。

然而，社会进入到多媒体时代，人们艺术欣赏的口味和方式更加多元化了，京剧原有的剧目和演出风格，使这种原本颇有人缘

的剧种越来越成为象牙塔里曲高和寡的艺术了。对此，中国龙文化协会会长季方先生有着很深的感触，因为自小爱好京剧，也因为多年从事文化艺术工作，他对京剧有着浓厚的兴趣，他创办的“瑞府戏苑”也在很短的时间内成为北京著名的票房儿（专业演员和一些票友聚会的场所，经常有些小规模的演出）。

“京剧应改革和创新，已经不是一个需要争论的话题，如何改革和创新才是人们更为关注的。中国京剧院将歌剧《图兰朵》改编成京剧，在保利剧场演出，这个举动至少有两方面好的现象，一个是中国京剧院在京剧剧目的开拓上，摆脱了传统老剧目的模式，向更宽广更时尚的领域延伸；另一个是靠商业化运作走向市场，成为国家京剧院团所采纳的一种演出方式。这对于传统戏曲艺术来说，无疑都是具有冲击效应的。虽然现在很多领域已基本实现商业化、市场化，这样的举措着实不算新鲜，但对于多年来幽闭在高雅艺术的京剧来说，这次总算是让人们闻到了改革和创新的气息。”

季方先生无疑是京剧改革的拥护者：“作为传统戏曲，尤其要不断地进行革新。然而一个戏由诞生到成熟，总有一个摸索实践的过程，在这个过程中一些批评和指责是很正常的。所谓改革就是不断修改进而完善。当然，京剧无论怎么改革，它的精粹是不能去

奚啸伯善于吸收融合各家老生流派之长，博采他行表演精华，遂自成一家

老生杨派成熟于50年代，是杨宝森由谭（鑫培）腔入，自余（叔岩）腔出，充分地扬长避短进行艺术创造的成果

谭富英是“谭派”最佳的继承者。他嗓音宽亮，唱腔朴实无华，不尚花巧，讲究气势，用气冲、口劲足，听来明快舒展，一泻无余

马连良采众家之长，一腔一字，一招一式，都显示出自己鲜明的特色，形成“马派”

梅兰芳集京剧旦角艺术的大成，综合青衣、花旦、刀马旦的表演特点，创造出自己特有的表演形式和唱腔：梅派

程砚秋于20年代后期形成了程派艺术，以独树一帜的发声、吐字、用噪、润腔等综合技巧创造了风格含蓄，以深邃曲折、亢坚决取胜的唱腔

荀慧生善于塑造天真、活泼、多情的少女形象，具有甜媚的风格，在旦行中有很大的影响，世称“荀派”

尚（小云）派在继承传统的基础上多有革新，以刚健婀娜为特有的风格，是四大名旦中突出阳刚挺劲的青衣唱法的旦行流派

掉的。原有的民族性元素一定要保持，比如优美的唱腔和舞蹈，但要随着时代的变化和人们对审美要求不断去提高丰富它。这样京剧不仅能生存下去，而且还能发扬光大，走出国门，走向国际市场。”

对于中国人而言，京剧实在是传统文化艺术宝库中一颗无比瑰丽华彩的明珠，也是中国传统艺术走向世界的一张漂亮名片。曾有位外籍朋友说 提到京剧，第一想到的，就是美丽的中国。我们不得不承认，这就是京剧艺术的魅力，也是中国民族艺术的魅力。□

季方先生 中国国际龙文化交流协会会长

中国八大古都（国际）文化促进会理事长

瑞府戏苑创办人

