

浅谈京剧艺术的振兴

刘孟琳

(锦州市京剧团, 辽宁 锦州 121000)

摘要: 京剧作为我国三百多个剧种里最重要的剧种之一, 在中国戏曲领域有着特殊的地位, 一直被认为是我国珍贵的文化和艺术宝藏, 被奉为国粹。近些年随着通俗文化的兴起和电视传媒的发展, 京剧出现了没剧目、没市场、没观众的尴尬局面, 这种现象在地方的京剧团体更为突出, 令人担忧。本文在深入分析京剧目前的状况的基础上, 建设性地提出了京剧艺术的振兴策略与途径。

关键词: 京剧艺术, 现状, 振兴

京剧, 从徽班进京以来, 已有二百年的历史了。在徽班进京后, 京剧就开始形成, 在清末时, 就出现了像谭葬葬, 杨小楼等一大批京剧表演艺术家。在以后, 又出现了以四大名旦, 四小名旦, 谭派, 麒派, 马派……为代表的各种派流, 使京剧艺术走入了成熟期, 鼎盛期。在这二百年中经过一代又一代艺术家们的努力, 使京剧艺术变成了有深厚文化底蕴, 有深厚实践积累, 有深厚群众基础的艺术瑰宝, 中国也因为有这样的艺术而骄傲。

一、京剧艺术的现状

进入新世纪后, 随着我国物质生活和精神生活水平的进一步提高, 人们对传统艺术形式的期望值也变得更高, 要求更严格。于是, 京剧事业出现了与发展形态不协调的“头重脚轻”的状况。

“头重”, 一方面是指从中央到地方的一些有识之士对京剧的重视与保护。近期中央所实施的“全国重点京剧院团”评选活动就是对保护京剧艺术所实施的重要举措之一; 另一方面, 是指京剧自身所含有的众多需要研究、升华、普及的重要学科。“脚轻”则是指目前社会大众对包括京剧在内的戏曲文化基础素质缺乏和淡漠的反映, 也指京剧发展的底盘虚弱, 根基流失, 观众面不断缩小的现实情况。当京剧乃至到我国的整体传统文化正逐渐成为青少年心中的边缘文化时, 将来的社会是否还存在我们现在所说的那些“传统文化”, 不得不打一个大问号。就现在看来, 除了有限的几个大的京剧院团外, 全国大多数京剧剧团都是生存艰难或摇摇欲坠。而这样的现状也正是广大基层京剧工作者心中忐忑不安、患得患失的重要原因之一。

“头重脚轻”是目前京剧艺术真实的现状。因此, 京剧艺术如何面对新时期的形势, 如何发展与创新, 便成为京剧工作者亟待研究、解决的课题。京剧的振兴发展还要靠京剧的本身, 我们应该研究怎样去发展, 怎样去创新, 怎样去赢得观众。京剧由于它的成熟, 它的多元化特征, 也就是说它的唱念做打表, 它的手眼身法步, 特别是它的生旦净末丑均为有绝活, 均有代表剧目, 说明它既有魅力, 又有相当大的改造潜力和发展前途。

二、京剧艺术振兴的策略

1. 树立科学发展观的指导思想

新任文化部党组书记于幼军副部长, 在文化部系统传达学习党的十七大精神的讲话中, 特别强调文化建设要自觉为构建社会主义核心价值体系服务, 提到“要教育和引导广大文艺

工作者积极投身人民创造历史的伟大实践, 贴近生活、贴近人民、贴近实际, 在继承优秀传统文化、吸取世界一切文明成果的基础上积极进行文化内容、形式的创新”在世界范围内, 中国戏曲是体现出鲜明中国特色的舞台表演艺术。在中国戏曲中, 京剧艺术又体现出浓郁戏曲特征的国家演艺风范。京剧艺术的魅力, 不仅在于它对传统文化精粹的发扬, 不仅在于它对文化革新精神的海涵, 而且在于它不断移植地方戏以丰富自己的库存、不断谋划现代戏以延伸自己的轨迹这样一种虚怀若谷、展翼似鹏的气象。

2. 京剧剧目创新是关键

最近, 于幼军同志又在深入多个省区的调研中, 提到要特别加强现实题材的剧目创作, 认为我们的文艺工作者有责任去表现我们所置身的伟大时代, 去表现我们中华民族伟大复兴的时代景观。对于京剧这样一门已经走过200余年历程的传统演艺, 不放弃对现代题材的关注和表现, 不放弃在现代戏的创作中建构新程式, 不仅是其创新举措的用武之地, 而且也是其创新活力的有效确认。整理、改编、上演优秀传统剧目; 提倡以历史唯物主义的观点, 创造新的历史剧目三者并举。当进入改革开放的新时期, 我们的戏曲界在总结新中国戏曲文化建设的历史经验时, 认定“推陈出新”仍然是完成新时代赋予社会主义文艺崇高使命的经久而迫切的课题, 也认定“两条腿”和“三并举”仍然是促进戏曲艺术发展、繁荣行之有效的剧目政策。创新不仅是艺术发展的动力, 也是艺术存在的理由。在一门艺术的成长期, 创新有助于促进其形态的丰满和特征的凸显; 而在一门艺术的成熟期, 我们则需要通过创新来保持其对时代感应的敏锐和对程式活用的机警。

3. 培养德艺双馨的人才是根本

事业的核心是人才。京剧进入新时期, 要振兴发展, 就必须培养和造就一批立志献身于京剧事业的优秀人才。京剧艺术是很讲功夫、很讲规范的艺术。技艺不过硬的演员, 不是称职的演员。不仅在专业上严格要求, 更要注重演员思想素质、艺术修养的全面提高。所谓“全面”, 是指艺术创作素质、思想道德素质、文化理论素质、政治觉悟素质和学术研究素质, 即复合型戏曲人才素质。

培养和造就一批能使京剧舞台产生整体高艺术水准的编剧、导演、表演、作曲、舞美设计、灯光设计、服装、道具、装置等各门类的艺术人才。并根据实际需要培养出善于经营, 能积极开拓演出市场的专业管理人才。在专业技艺培养方面,

实施“三基一创”是十分必要的。“三基”是指京剧艺术学科的基本理论、基本知识、基本技能。只有掌握了这“三基”才能算是合格的京剧表演从业者；“一创”是指创新能力。“三基”并列，同等重要而缺一不可，一创”突出，敢于表现出京剧艺术的创新意识，迎合时代需求，保持与时俱进。对于培养的人才，要敢于让其挑大梁，给新人脱颖而出的机会，使人才在实践中真正成长起来。

4. 必须开拓、培育新的市场，强化管理

开拓与培育新市场，是京剧在激烈的生存竞争中必须解决的根本问题。一方面，在京剧还不拥有足以维护自己生存的市场时，我们应该实事求是，脚踏实地、确立积极开拓与培育市场的战略意识。上下齐心地去投入、实施、推进、支持这项战略性工程。一向被视为京剧改革前沿地，具有“海派”艺术代表之称的上海京剧院，在培育市场方面具有我们可以学习借鉴的经验。据原上海京剧院院长、现在的艺术总监黎中诚先生介绍：上世纪 90 年代中期，上海京剧院提出改革思路，喊出了“进入市场，占领市场”的口号，但是一进入市场后，他们发现满不是自己想象的那样好，面对着多元化的演出市场，京剧插进脚很难，更无法占领市场；于是到了上世纪 90 年代末期，他们又提出了“创造市场、适应市场”的口号，但是仍然不能达到预期的目的，市场定位依然不准确，市场运作效果不佳；到了 21 世纪初，上海京剧院总结了以往的经验，经过多方研究和多年实践，又提出了“开拓市场、培育市场”的口号。通过向上海市委要一些有利于京剧发展的政策，加强同上海市有关部门协调、沟通，请专家将京剧艺术划分、简化为若干种基础素质教育课程。在一些大、中、小学校中进行京剧知识的普及教育，比如“在音乐课中加入京剧名段欣赏和学唱，在文体课中加入京剧舞蹈或身段练习，在自读课文中加入京剧故事讲述”等，逐步引导青少年关注、接触、了解、喜爱京剧艺术，从而达到培育观众、培育市场的目的。

三、京剧艺术振兴的途径

京剧是我们中华民族艺术宝库中的国宝，是璀璨的明珠，我们应该珍惜它、爱护它、保护它、继承它、发展它，要让它有更多的观众，就要使它不断地有所创新、有所改进，以适应新时代、新形势。

1. 唱腔与念白

要吸引新时期观众，就要改变以往传统戏的托腔长、字音拉得过长的特点。现代人喜欢快节奏，应该尝试吸收轻音乐与流行音乐的特点，唱段形式应再丰富多彩一些，不能墨守成规、一成不变。如果停滞不前，就等于后退。除了要将主要的经典的传统剧目保留以外，新的剧目或新编历史剧念白要接近现在普通话的发音方法，让年轻一代人接受。

2. 身段与武打动作

应改变以往过于程式化的身段和武打动作，不能总是以老一套的方法和形式呈现给欣赏者，观众会产生审美疲劳，要新颖，唱、念、做、打就要有所突破、创新、和发展。

3. 吸收和借鉴其它剧种的长处

京剧形成的本身，就是吸收融合了其他剧种的因素，因此，应采众家之长，融合提炼，不失本色，取其他兄弟剧种的精美之处，为我所用。

4. 吸收和借鉴影视作品

在剧情上应吸收影视作品的特点，使故事情节紧凑、扣人心弦，富于时代的气息，以适应新时期观众的欣赏需求。

5. 运用新的舞台技术

运用新的、高科技的光电技术，集影、声、形于舞台上，创视觉与听觉的新意境。增强场景的真实感，以抓住观众的心。改变以往舞台上一张桌子、两把椅子的道具模式。设计、处理好舞台上的时空转换和场景的置换，会取得非常美妙的理想效果。现在是高科技时代，如果舞台布景还是过去的老样子，观众会产生厌倦的心理，要考虑到现在的观众有着全方面的很高的审美要求。

6. 培养创新型人才

当年的四大须生和四大名旦及各流派的产生，推动了京剧的繁荣与发展，如今的京剧人才也需要有创立新流派的勇气与胆识，有创新才会有发展，有发展才会有生机，从而使京剧这一剧种充满清新活力，保持旺盛的生命力，以流芳百世。

7. 普及青少年的京剧基础教育

今天，京剧的受众面已经很小，为了让我们的国粹代代相传让我们京剧永远立于中华艺术之林，我们从现在开始就应该抓青少年的京剧基础教育。我们应该有计划的编印一些有代表性的京剧普及光碟，我们应该在学校的素质教育中开设京剧课，我们应该多举办小票友活动，让青少年感兴趣，更多的接近京剧，这样我们的京剧就不会衰亡，就不会失传，相反还会发展起来。

8. 建立京剧网站

信息时代，网站的作用是相当有效的，一些有知识的人，一些年轻人，都爱在网上留恋，网站林林总总，我们为什么不可以建立京剧网站呢？建立京剧网站，可以采取各种形式，各种类型，例如：京剧史话站，京剧知识网站，京剧欣赏网站，京剧动画网站，京剧票友网站……这样用现代信息网站覆盖全国、覆盖网民，潜移默化，持之以恒，就可以使京剧生生不息，可以使京剧艺术走向世界。

四、结语

京剧是我国戏曲三百多个剧种里最重要的剧种之一，在中国戏曲领域有着特殊的地位。从 19 世纪中叶以来，京剧就是中国文化传统的重要表征之一。京剧的诞生与发展过程是近代以来中国戏剧发展的范本。京剧是国宝，是中华民族自己的艺术，我们既不能忘记它的历史，更应该正视它的现在，关心它的未来。用我们的努力，振兴京剧艺术，让它永远成为中国艺术殿堂的一支奇葩。

参考文献：

- [1] 辛 颖：论京剧的传承与发展 [J]. 大众文艺, 2010 (14).
- [2] 于 平：当代京剧、昆曲发展策略四题 [J]. 艺术百家, 2008 (3).
- [3] 曲清齐：谈京剧艺术现状及发展 [J]. 民营科技, 2007 (9).
- [4] 杜 林：浅谈京剧艺术的振兴与发展 [J]. 四川戏剧, 2006 (4).
- [5] 王 岩：京剧艺术现状及发展的几点思考 [J]. 青年文学家, 2005 (9).