

一本普及京剧艺术的 优秀读物

——评《京剧艺术——中国文化的一朵奇葩》

□ 金胜勇

“京剧是国粹，是国宝”，人们经常这样说，然而有多少人能够真正理解这句话的含义呢？尤其是当今的青年人，有关京剧的知识甚少。因此，通过书刊等媒体的大力宣传，让国人，特别是青年人了解京剧，熟悉京剧，认识京剧就显得十分必要了。今年5月，由河北大学出版社出版的《京剧艺术——中国文化的一朵奇葩》（以下简称《奇葩》）一书就是一本宣传普及京剧知识的好书。著名戏曲理论家朱文相先生为此书作序，称赞该书是一本“弘扬民族文化，普及京剧艺术的优秀读物”，“从此在京剧艺术的百花园中又多了一枝绽放的奇葩”。

此书作者石呈祥系河北大学副教授，是一位戏迷，自幼喜爱京剧，年过花甲，兴致不减。他看到校园里的青年人因不了解

京剧而远离京剧，深感宣传京剧之必要，于是自觉主动地开展宣传，先是办讲座，继而开设了京剧选修课，并编出了相应的教材。《奇葩》一书就是在这部教材的基础上整理加工、充实而成的。全书共35万字。

此书虽以教材的名义出版，却摆脱了传统教材的模式，在内容、形式上均极有特色：

第一，全面系统，简明概括。

京剧艺术博大精深，要把如此丰富的内容用三十几万字的篇幅说清楚，委实不易。《奇葩》一书从京剧艺术的几个主要方面，包括历史、艺术特色、行当、流派、音乐、舞台美术等，勾画出京剧的轮廓。

这本书写得极为概括，使人读后对京剧艺术能有一个全面系统的认识。京剧是一门高雅的古典艺术，它的历史悠久，源远流

流长。如果从产生、形成的时间来说，至今已有200多年的历史。

该书从以下几个方面向读者展示了京剧艺术的特色：

——京剧艺术的内容丰厚，形式完美，技艺精湛，风格独特。它综合运用唱、念、做、打四种艺术手段，载歌载舞，美不胜收；它熔歌舞、音乐、美术于一炉，并广泛吸收各种艺术的精华，成为一个有机的整体，达到高度的统一、和谐、完美。京剧的程式化和虚拟性表演尤令人惊叹，让人折服。舞台上没有真山、真水、真船、真马，以桨示船、以鞭示马，演员以高超的演技，灵活运用各种程式，以虚拟实，通过生动逼真的表演来创造意境，以简代繁，以少胜多；时空高度自由，手法绝妙，因此具有极大的艺术魅力，能够吸引观众。那些高难度

的表演技中有戏,水袖、胡须、甩发、纱帽翅、腰带、扇子等都能用来刻画人物,表达情感,烘托舞台气氛;京剧的武打惊险绝伦,扣人心弦,表演难度之大,中外少见。

——京剧采用了中国戏曲所特有的划分行当的方式进行表演,分为生、旦、净、丑,分工相当精细。剧中人一出场,观众就能看出他们的身份、地位、性格、善恶美丑。在京剧发展史上,各个行当都有众多艺术造诣极深、成就卓著的表演艺术家,他们在继承前人艺术成就的基础上革新创造,形成了各自的艺术流派,可谓异彩纷呈,繁花似锦。

——京剧的音乐也有特色。京剧音乐美妙动听,为京剧舞台生色增辉。演员的歌唱与乐队的伴奏水乳相交;风格各异的京剧曲牌和功能独特的京剧打击乐可以表现各种场景、气氛和情绪。演奏一支[朝天子]曲牌,就能营造出天子升殿、百官朝拜的庄严景象;几声锣响,五鼓天明;表现战斗场面的锣鼓千变万化,时而如暴风骤雨,时而寂静无声,使观众如临战场。

——京剧的服装、化妆、道具更有特色。华美的戏装、极度夸张和程式化的人物化妆、极富民族特色的脸谱,使京剧舞台上的人物形象鲜明,个个栩栩如生;个头不高的女演员可变成威风凛凛的英雄好汉,年过花甲的老人可以变成妙龄少女。京剧化妆技巧之高超令人惊叹。

第二,高屋建瓴,内容深刻。

作者没有单纯地介绍京剧基本知识,而是把京剧作为一种文化来介绍。“京剧与文化的关系”是贯穿全书的一条主线。作者从文化的高度来审视京剧。正文各章明确指出:京剧是一种文化,其中蕴藏着极为丰富的文化内涵。京剧是中华民族文化的瑰宝,是中国传统文化的产物,是在中华民族文化沃土上盛开的一朵奇葩。它集中国民族文化之大成,集中国戏曲之大成,在其形成、发展过程中博采众长,容纳百川,因而有很深的文化底蕴,从内容到形式都渗透了中国传统文化。所以,京剧成为中国文化的象征,成为中国的象征。

把“从美学的角度剖析京剧”作为贯穿全书的另一条主线,这是此书学术性的又一体现。京剧艺术是美的艺术,京剧之美无处不在。它的唱腔美、表演美、伴奏音乐美、服装美、化妆美、道具美……京剧舞台上的每一幅画面、每一瞬间都是美的,连醉汉、疯妇、落荒而走的曹操、屈死的李慧娘都能给人以美感。《白毛女》中的杨白劳服毒身亡时也要摔一个僵尸(一种特定的京剧程式),让他艺术地死去。

第三,风格清新,通俗易懂。

作者以“业余京剧导游”的身份,采用和读者一起漫游的方式,带领人们漫步京剧艺术的百花园。全书文字洗练,有文采,读起来像看戏一样轻松有趣。对那

些青年人不太熟悉的戏曲行话、专业名词术语,书中一一加以解释,为读者扫除了阅读障碍。

书中穿插了许多京剧名家的轶闻趣事,大大增加了此书的趣味性和吸引力。此书以相当篇幅介绍的著名京剧艺术家的感人事迹,更能震撼人们的心灵,对青年人成才做人都有启示。

大小标题均经仔细推敲,文字对仗工整,连开头、结尾都很新奇。用“引子”和“定场诗”(京剧登场人物向观众做自我介绍的特定程式)的形式开头,用表示京剧演出结束的[尾声牌子]曲谱结束,与全书的内容极为协调,又不落俗套,足见作者用心之良苦。

书中,经作者精选的京剧传统名剧百出剧情介绍和京剧名段百段唱词辑录,对于喜欢京剧的读者欣赏、学唱很有帮助。书末还附有便于查找这些名剧、名段的剧目索引,说明作者为读者想得十分周到。

(《京剧艺术——中国文化的一朵奇葩》,河北大学出版社2003年5月出版)

本文作者单位系河北大学管理学院)

本期编辑

杨平 李可可
于瑾 李文杰
王姗姗