

创新中求发展

——从梅兰芳到李玉刚看京剧的发展

项亮 曾欢丽 杨宇

(兰州大学艺术学院, 甘肃 兰州 730000)

摘要: 京剧是我国的“国粹”, 男旦是戏曲的行当之一。上世纪京剧大师梅兰芳的男旦表演深入人心, 而今新一代男旦李玉刚在传统的男旦表演基础上加入了很多现代元素倍受人们的欢迎, 开辟出了一条新的男旦表演形式。随着经济的全球化, 导致了文化的商业化, 越来越多的选秀节目充斥着我们的眼球, 各种流行音乐偶像受到人们疯狂的追捧。传统戏曲该何去何从, 国粹该如何传承, 从梅兰芳到李玉刚看京剧的发展。

关键词: 京剧 男旦 创新 发展

中图分类号: J8

文献标识码: A

文章编号: 1003-9082 (2014) 11-0397-01

一、京剧的发展现状

京剧的发展曾经在我国的历史上出现了多个鼎盛时期, 从 1790 年四大徽班进京, 京剧的初始形成到 20 世纪初梅尚程荀、余言高马及金郝侯萧等, 竞奇斗艳。再到中华人民共和国成立, 全国处处呈现出万象更新之貌。京剧也因此迎来它艺术上的春天。经过十余年的发展, 到 1959 年前后, 它的艺术生命又到了第三个顶峰。

上世纪初, 一代宗师、著名男旦梅兰芳大师活跃于舞台上, 无数人为他的唱功和绝美的扮相所倾倒。对京剧旦角的唱腔、念白、舞蹈、音乐、服装、化妆等各方面都有所创造发展, 形成了自己的艺术风格, 世称“梅派”。传统意义上的“男旦”就是戏曲中男扮女装、男唱女腔的角色, 是戏曲表演行当的类型之一, 在中国古典戏剧史上曾是一个重要的存在形式。现如今歌曲《说唱脸谱》中却这样唱道: “那一天爷爷领我去把京戏看, 看见那舞台上面好多大花脸, 红白黄绿蓝咧嘴又瞪眼, 一边唱一边喊, 哇呀呀呀呀, 好象炸雷, 叽叽喳喳震响在耳边……说实话京剧脸谱本来确实挺好看, 可唱的说的全是方言怎么听也不懂, 慢慢腾腾咿咿呀呀哼上老半天, 乐队伴奏一听见光是锣鼓家伙, 哪个哩个三大件, 这怎么能够跟上时代赶上潮流, 吸引当代小青年。”我们不得不承认歌中所唱的, 随着时代的发展, 京剧艺术并非现代人所能够了解接受并且喜爱的。京剧的艺术形式很难符合当今人们的审美需求, 因而呈现出一种逐渐衰退的状况。当下京剧市场日益衰落, 演员以及观众的老龄化程度十分严重, 领军人才和后备人才严重不足。京剧的现状和“文革”前相比, 可以说是不景气。许多剧团编剧队伍都面临着青黄不接的尴尬局面。对于京剧而言, 一个剧本的好坏至关重要, 剧目跟不上时代发展的步伐, 也成为了人们对这一优秀传统艺术渐渐失去兴趣的一大原因之一。京剧艺术正与我们渐行渐远, 优秀的传统艺术得不到传承, 这应该是为我们所痛心的。

面对众多传统戏剧艺术的日薄西山, 我们以为对传统戏剧形式的创新已迫在眉睫。北京京剧院院长、国家一级演员王玉珍也曾有所提及: “现在已然进入信息时代了, 传统的京剧如何赶上时代的步伐使今天的观众也能喜闻乐见, ……突围之路就是与时俱进不断创新, 推出思想上有亮点、艺术上有特点, 市场上有卖点的新京剧。”

二、传承、改良、发展

2006 年在中央电视台的选秀节目“星光大道”上, 来自东北公主岭市一个普通农户的小伙子李玉刚登上了央视舞台, 在全国观众面前一展其男旦风采, 他用“男声女唱”并辅以艳丽飘逸的女装闪亮登场, 一举成名, 获得了 2006 年年度总决赛季军。从此一发不可收拾, 成为了网络、荧屏上的新星, 之后便有了“前有梅兰芳, 后有李玉刚”的说法。媒体打出的“梅派男旦”的标题使李玉刚成为了当红“男旦”的象征。李玉刚的表演更多的是, 他以现代观众的审美需求为标准, 在传统的基础上加入了现代的流行元素并在不断的自我实践中从唱腔、表演、化妆、服装等发面都做到了传统与现代的结合。

通过演唱通俗歌曲出身的李玉刚, 可以说是靠着演唱梅兰芳大师的经典曲目成名的, 他经过探索和尝试, 在传统京剧剧目的演唱中加入了现代通俗歌曲的元素, 创造出了属于自己的戏曲演唱形式。于是就有了我们现在听到的通俗歌曲中加入戏曲唱段的典例《新贵妃醉酒》。李玉刚注重运用对比手法, 使唱腔的表现效果得到强化, 以形成唱法上的鲜明对比。这种对比, 有高低的对比, 唱法上的对比, 使得旋律起伏变化多端, 同时又自然

流畅, 而且声音色彩也更加丰富绚丽, 随着社会生活节奏的加快以及观众欣赏习惯的变化, 李玉刚还适当的把唱腔的节奏加快, 在伴奏加入摇滚元素。李玉刚的这种新形式的戏曲演唱方法在当下无疑是成功的, 因为它迎合了现代社会观众的审美需求。传统京剧现在已不受人们重视甚至被束之高阁, 传统艺术要想发展必须符合现代多元化的社会需求, 而这种需求也迫使加入现代元素的艺术形式出现。

京剧的表演特点之一就是眼神, 李玉刚在这方面的做法是学习前辈梅兰芳大师的方法。眼神作为最传神的表演手段, 是传统戏曲重要的精髓。眼波流转间的柔情、举手投足的娇媚、勾魂夺魄的性感力量在李玉刚的表演中无不充满了女性的娇柔, 他每一个眼神的传递, 全都充满了无限的柔情, 眼光流转之处, 好像要将人的魂也勾住, 含情脉脉。不但如此, 李玉刚还跟京剧传人胡文阁老师学习他的表演形式与舞台经验, 以传统京剧的技艺为根基, 加强自己的表演。

舞台上的李玉刚犹如仙女下凡, 婀娜多姿, 美艳动人。在传统的戏曲中, 要求扮相端庄大方, 眉眼清秀, 整体效果雍容华贵。李玉刚面容姣好, 五官端正, 有得天独厚的优势, 在扮相上都遵循着传统。他还拜著名化妆师毛戈平为师, 学习世界一流的化妆技术, 力求在化妆上更为完美。

京剧的服装绚烂多彩, 制作精良。通过款式与色彩的变化, 在表现、塑造、刻画人物的身份、形象以及性格等方面起到不同的作用, 而且可以强化舞台效果, 加强欣赏性和艺术感染力。李玉刚在传承传统京剧服饰的同时, 也得出了一套属于自己的设计理念。艺术贵在创造, 而这个创造是在原有艺术的基础上进行的。他所有的演出服装都是自己亲力亲为, 力争每一次都给观众以惊艳和焕然一新的感觉。李玉刚的服装师传统与古典, 时尚与现代的碰撞, 融合戏曲、民族歌曲、流行音乐等众多元素, 美轮美奂, 给人以视觉上的冲击与享受。

李玉刚对京剧艺术的改良, 对“男旦”这一表演形式的传承, 是绝无仅有的。在当下“男旦”极缺, 几无后人的时代, 应该得到更多的支持与欣赏。李玉刚的表演形式, 在社会上引起了很大的反响, 受到了各阶层包括国内外艺术家的欣赏与喜爱, 这无疑对我国的传统艺术是一种优良的传承与发展。

三、结语

李玉刚的成功, 给了我们很多的启示。在传媒时代的今天, 怎样才能让老祖宗的精粹传承下来发扬光大成为了我们文化保护的重中之重。要想不被时代的大浪潮击退、淘汰, 就必须求创新, 只有创新才能发展。时代需要创新, 国家需要创新, 艺术更加贵在创新。李玉刚在借鉴、继承传统艺术的基础上加入自己的理念, 是传统与现代的结合。经典应该被后人传承与发扬, 只有用符合现代人审美习惯的形式再度演绎, 经典才能更容易被后人记住。经典剧目正是在李玉刚的演绎下, 才能被更多人所了解。在后继无人的时代, 李玉刚的努力值得我们每一个人欣慰。文化需要得到保护需要传承, 但我们不能死守成规, 害怕改变, 只有顺应时代的发展, 符合现代人的审美心理, 不断的改变创造新颖的艺术形式, 我们的传统艺术才能愈久弥香, 在时代的长河中永远屹立不倒!

参考文献

- [1]孙继南, 周柱铨. 中国音乐通史简编 [M]. 山东教育出版社.
- [2]仓森. 当代京剧梅派男旦发展状况浅析 [A]. 聊城大学学报.