

谈中华戏曲文化的传承与意义

朱晓伟 杨丽华

(沈阳师范大学 辽宁 沈阳 110034)

[摘要]中国戏曲作为中华民族传统文化之一,源远流长,千百年来始终深得广大人民喜爱,在世界戏剧史上独树一帜。戏曲之美,美在形式,美于内涵。本文从戏曲文化角度出发,探讨中华戏曲文化的传承及意义。

[关键词]中国戏曲;传统文化;戏曲传承

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2021.12.1444

一、中国戏曲

戏服,又叫“行头”,戏服体现了无数中国故事,古有“宁穿破,不穿错”。不同颜色、不同图案、不同头饰皆是讲究。戏服是戏曲中现实且浪漫的存在。它采用明代服装为基础,取各朝代之所长,每件衣服,每套服饰,在现实生活中都可找到原型。戏服是古代服饰的美化及再创造,使得戏曲演员举手投足间姿态翩翩,大放异彩。华丽的戏服一经换上,舞台上便呈现说不尽的才子佳人,道不尽的恩怨是非,数不清的悲欢离合,惊艳了众人,也惊艳了时光。

脸谱,戏曲脸谱取人间百态,经过勾描、夸张,生旦净末丑,蓝黑白红紫绿,悲欢各不同。蓝脸刚强勇猛、红脸忠贞英勇、黄脸性子刚烈、白脸奸诈阴险、紫脸刚正不阿、绿脸凶勇暴躁等。脸谱虽小,却包罗万象,它是中国独有的文化产物,影响着整个世界。

四功,即唱、念、做、打,还戏曲表演的四大基本功,分别指唱功、念白、做功、武功。“唱”要字正腔圆、感情饱满;“念”要抑扬顿挫、尽显抒情;“做”要行云流水,求真求美;“打”要讲究方法、基本功扎实。四者相辅相成,成就中国戏曲表演艺术的两大要素“歌”和“舞”。

中国戏曲生旦净末丑,演不完的风流人物,唱不尽的百态人生。

二、戏曲传承

自上古原始歌舞,到汉代百戏、唐代参军戏、宋元南戏,以及元代杂剧、明清传奇等,中国戏曲历经漫长岁月,结合了当地方言和地域文化的特殊表现形式,不断发展演变,代代传承,形成如今有着360多个剧种的文化产物,响彻大江南北。

中国戏曲的发展,离不开言传身教,也离不开守正创新。它是普罗大众感受文化继承文化的一种有效途径,就像东北人喜欢二人转,天津人说话像说相声。马未都曾说:只有传统文化才能救中国。事实上,也有例可循,传统的汉文化,通过宗教信仰,文学戏曲,诗词歌赋,以及生活习俗,饮食习惯,服饰装扮,礼仪庆典等方式潜移默化地影响着众人。

戏曲之所以能成为传统文化,离不开它的体裁主要来自民间传说,历史典故,经典小说,爱情故事,借此来歌颂善

良勇敢、公平正义,鞭打邪恶自私、阴暗不公,继而弘扬华夏文明的价值观念。

我们可以从中国戏曲的发展历史中发现,戏曲其自身就是一个不断接地气的过程。从庙堂之高的昆曲,到市井传唱的京剧,再到后来面向底层的评书以及现如今司机车中常备的相声。戏曲艺术在不断变换表演形式寻求发展,因为历史早已将它们变成了传统和经典,并且前辈们的深刻影响下拥有了自己的独特的品质。

近几年中国戏曲的发展不断尝试加入新的元素,这在青春版《牡丹亭》中就已经有所体现。从梁辰鱼的《浣沙记》,到汤显祖的《临川四梦》到达顶峰,至南洪北孔的《长生殿》与《桃花扇》实现了昆曲的余辉,尽显庙堂之高,直到京剧出现。

戏曲作为一个整体的概念,在历史的长河中持续发展寻求生存法则,正如上面所说,直至今日戏曲仍然存在,只不过更换了方式,变换了载体。现如今十分活跃的舞台剧、音乐剧,都可称为是传统戏曲的衍生物。我们也不必担心影视剧作品取代戏曲,因为人们即使审美发生改变,但对艺术追求的高度并不会随意降低。随着人们日常生活水平的提高,越来越多地出现对高雅艺术的追求与向往,这也是戏曲文化一直处在潮流状态的原因。

传承戏曲文化是传统文明火种的延续,任何一个时代都有一个时代之文学一个时代之艺术,正如唐代有诗有参军戏,宋代有词有瓦舍勾栏,元代有杂剧,明清有传奇等等演出艺术形式。可以说戏曲是中国农耕文化时代产生的集大成的表演艺术形式,凝结了祖先的智慧和创造,开创了独特于世界的戏剧表演形式,具有非常显著的中国民族特色和象征。

传承传统戏曲的目的在于让后人在文献中读到这门艺术的时候,可以有真实存在的例子让他们去感触。既然如此,对经典的继承就已经是最好的发展,我们无需去做更多的改变。既然后之览者必将有感于斯怀,那么总会有演员,有观众会持续把它继承下去,一如过去六百年中的昆曲。我们也无需纠结这门剧种可否脱离小众的地位。在我看来,戏曲就像是连环画。它在固定的画框中用动态的固定程式表达人物剧情,用静态的亮相为剧情开篇和收尾,辅以悠扬的配乐,

从而与剧中人、创作人、一代代的观众产生共鸣，有今月照古人的风范。

三、戏曲传承的意义

中国的戏曲表演艺术根植于中国传统文化土壤，与书法、绘画、音乐、舞蹈等艺术形式一脉相承，具有本质上共同特征。中国文化中的含蓄之美诗意之美都可以在戏曲中找到对标剧目，是中国语言与音乐的活化石，是中国传统文化生活的舞台再现。其次，戏曲是中国代表性中国艺术，是涵盖多学科多门类的艺术形式，涉及社会学、心理学、美术、音乐、建筑等多学科，具有极大的研究价值和学术价值。再者，中国戏曲在发展过程中不断实现了自我完善和自我更新，戏曲艺术因自身形态特殊的发展特征及规律使得戏曲艺术形式从最初形成到逐步成熟到目前可以与时代同步。

由梅兰芳去前苏联演出后得到盛赞，我们不难发现，戏曲艺术有其独特的巨大艺术魅力。尤其对于正年轻的我们估计更小的晚辈们来说，在学习传统文化中感受华夏文明，尤为重要，传承和弘扬戏曲文化也意义非凡。

我们传承传统戏曲是为了使物质文化遗产可以得到延续，哪怕是千年后的人们也可以知道前人的生活状态。但戏曲这类非物质文化遗产就只能通过人来传承。比如说昆曲，昆曲之所以拥有六百年的生命力，并不在于它拥有多少精湛的技巧，而是在于它连接了两个时代的人们所产生的精神共鸣。

如今国家大力支持传统剧种的传承，这在一定程度上会激发大部分人对该领域的兴趣，带动戏曲艺术的发展；但同时也有消极方面无法避免，很多“伪”戏曲视频会对大众产生误导，例如女版《关山酒》，正常该专业戏曲作品中男声音色浑厚有力，气足有劲。而女版一经流传，大众会认为这类歌曲就是戏剧国粹，诸如此类的作品还有很多，这无疑会对戏曲文化传承造成不利影响。因此希望对于此类歌曲，大众理解的是其本身的意义，以及曲中讲述的故事，描绘的景物，抒发的情感。而不是只剩下对“戏腔”的跟风，希望很多人都能明确听戏腔歌曲根本不意味着喜欢戏曲，也不意味着传承戏曲，很多歌在专业角度也并不是“戏腔”。

当然，在戏曲文化发展的历史长河中，也有很多诸如《智取威虎山》、《红灯记》、《天仙配》、《梁山伯与祝英台》、《花木兰》、《雁荡山》等颇享盛名的戏曲作品流传至今。对于生长在那个年代人们来说，戏曲是一种生活中不可替代的乐趣和艺术品味，甚至有人用一生去实现的梦想和美好回忆。所以，戏曲可以说是一种生命和时代的回忆和印迹，受到的影响力甚至是几代人一生的延续直到当今。

很多时候，凡涉及到民族文化精华及人文礼仪风俗等艺术领域，都会或多或少有着与戏曲不可分割的历史渊源。也

与每个中国人的生活息息相关，没有过去哪有今天及未来的发展根基及借鉴与未来。由此可见戏曲依然伴随着我们左右，影响着生活在这片辽阔富饶祖国大地上的人们。因此，热爱保护属于我们本民族传统文化的戏曲艺术，关系到民族历史文化发展的自信及精神的传承与未来的文明。

对于当代人尤其是年轻一代，戏曲不仅仅只局限于古装唱腔、各地区方言唱腔说唱等外部形态的学习及理解。其中更深层次的涵义则在于展现中华民族励志报国、踏实诚信、努力奋斗、勇敢无畏的民族精神、优良传统以及道德情操。由此可见，戏曲文化对于青年一代可以起到身心受益的教育意义。

随着我国国际地位的提高、经济实力的增强，民族认同感也逐渐增强，展现出更多的文化自信。普通老百姓们也因为有了文化自信，自然去寻找品味传统文化里的精髓，并且把一些元素融入到现代文化口和生活当中。以京剧大师梅兰芳的经典手势为例，戏曲且角手势表演，注意手的动势与人物内心活动的结合，重视手势运转的韵味，重视细腻的手势变化与手姿的美观。就像有人说韩流欧美就像串串烧烤，你吃个两顿觉得新鲜，但你天天吃就腻了；传统文化就像米饭和菜，没那么多花里胡哨，但这菜你要是细究起来，百八十种烹饪技巧，千百种食材，正如这道不尽的咱中华文化。

综上所述，中华戏曲依然值得当代人学习，传承发扬戏曲文化也显得意义非凡。戏曲文化为每位渴望国家富强、民族振兴、中华崛起立于不败之地的中国人留下了命运与共的宝贵精神财富与文化遗产。

四、结语

中华民族五千年的文明，延续到今天，渊远流长，学养深厚。传统文化亦都是千锤百炼，博大精深的精品都是智慧的结晶。中华传统文化中蕴含着丰富的知识，涉及政治、经济、文化等各个方面。正因为有了传统文化深入骨髓的引导，中华民族才能得以延续不衰。文化的教育，使年轻人更加了解古代人民的而智慧，亲身体会文化的精美绝伦，学习典雅和处世之道。（指导教师：杨丽华）

参考文献：

[1] 刘彬彬. “品味中国古典戏曲, 传承中华传统文化”——高校开设《中国戏曲鉴赏》课程的深远意义及教学方法探究[J]. 戏剧之家, 2016(08).

作者简介：朱晓伟（1996—），女，辽宁省葫芦岛市人，沈阳师范大学音乐学院，19级在读研究生，硕士，研究方向：音乐教育研究。