

京剧表演程式在现代舞台中的创新与传承研究

张慧琳

沈阳师范大学, 辽宁 沈阳 110000

DOI:10.61369/EIR.2025090003

摘要： 本文主要讨论了现代舞台下京剧演出规则创新以及传承的相关问题。京剧是古人留下的珍贵文化遗产之一，其中的演出规则也有着丰富的艺术价值和人文内涵。我们在文中具体分析了京剧演出的创新方式，包括题材内容上的创新、表现形式上的创新、传播手段等方面的创新。此外还提出了对京剧演出范式的传承所应采取的教学传播、数字化存档、国际化推介等相关举措，并希望借此研究能够为京剧艺术的可持续发展提供一定的理论支撑及实践参考。

关键词： 京剧；表演程式；创新；传承；现代舞台

Research on Innovation and Inheritance of Peking Opera Performance Conventions in Modern Theater

Zhang Huilin

Shenyang Normal University, Shenyang, Liaoning 110000

Abstract : This paper primarily discusses issues related to the innovation and inheritance of Peking Opera performance conventions in the context of modern theater. Peking Opera is one of the precious cultural heritages left by our ancestors, with its performance conventions carrying rich artistic value and humanistic connotations. This paper specifically analyzes innovative approaches in Peking Opera performances, including innovations in thematic content, expressive forms, and dissemination methods. Additionally, it proposes measures for the inheritance of Peking Opera performance paradigms, such as educational dissemination, digital archiving, and international promotion, hoping to provide theoretical support and practical references for the sustainable development of Peking Opera art through this research.

Keywords : Peking Opera; performance conventions; innovation; inheritance; modern theater

引言

京剧是中国优秀传统文化文化中的一颗璀璨明珠，它是中华文化的一个缩影，其表演手段包含唱念做打等多种形式，在几百年的演变过程中形成了自己特有的美学原则和风格特色。然而随着时代的变迁，京剧艺术也面临着受众群体逐渐萎缩、表现方式过于单一等困境。所以，探索新方法传承发展京剧这门老艺术已迫在眉睫。本课题旨在探索如何让京剧表演的艺术魅力焕发生机，并能够延续下去的方法，从而达到古典与现代表演艺术的完美结合，给京剧的永续发展提供有益借鉴。

一、京剧表演程式在现代舞台中的创新与传承研究重要性

京剧程式的表层是具体而明确的规定性，有文化内涵，在规范中体现全方位原则——上下的、左右的、前后的，按照人物身份及所做所为规定度量、完备细密、夸张渲染、美轮美奂的一整套程式规范。正如黑格尔所说：“艺术理想的本质就是把外在事物变成内在的、表现内在的东西。”从“徽班进京”到“同光十三绝”，到后来的“四大名旦”、“四大须生”，在几百年的传承发展中凝练成了兼具欣赏性与艺术性的京剧程式之美。京剧

注重外在表现形式，在具体的表演中还要根据角色特点做出相应的表现方法。如《扈家庄》中扈三娘的起霸要表现出她骄傲而娇媚的姿态；《铁笼山》中姜维的起霸要表现出他领导者以及智勇双全的形象；而《借东风》中赵云虽然是一个配角，但他的起霸即使只做半套也要体现出其威风凛凛的形象，也就是说不仅要做好造型更要从每一个动作中表达出角色的情感。

京剧作为中国传统古老的艺术，在当代舞台中有着不断发展的文化意义。它是我国传统文化中的瑰宝，具有浓厚的人文背景以及民族特征。它不断地进行改革创新，让其表现方式得到更新，这样有利于提高人们对于文化的认同感以及民族自信心，同

时也能在传播社会主义核心价值观上找到合适的渠道。而且这样的古典戏曲现代改编也能够迎合当下受众多样的审美需求以及精神追求。随着生活水平的提高,人们追求更高层次的精神文化生活需求,因此创新戏剧表演形式可以扩大文化供给规模,优化文化供给结构;另外,戏曲的创新性和传承性对于中国文化走出去也具有重要推动意义,运用创新性的表演形式以及传播方式,可以使京剧更好地融入到世界的文化产业当中,把它打造成为世界文化交流中的一颗璀璨明珠。

二、京剧表演程式在现代舞台中的创新

(一) 题材内容的创新

首先,在京剧表演形式上进行创新的表现是京剧剧情的时代化。传统意义上的京剧剧目很多都是基于历史故事以及民间传说,这样对于当代人来说可能会显得有些不足。所以,为了让年轻一代能够接受京剧艺术,京剧演员开始将时代生活背景以及社会热点话题融入其中。例如,他们排演了现代京剧《华子良》,以革命题材为依托,在京剧的形式下讲述革命者的精神,这样既不失京剧的传统韵味,又让这一作品有鲜明的时代感。此外,很多京剧表演艺术家们还致力于将西方文学名著进行本土化的改编,如对莎士比亚戏剧《哈姆雷特》的重新诠释,以唱腔身段来演绎西方的经典之作,在丰富了京剧的艺术形式的同时,拓宽其表演空间,在继承优秀传统文化的基础上开拓新舞台,这样的创新思路让京剧艺术找到了与时俱进的动力源泉和发展现代的道路。

(二) 表演形式的创新

另外一种创新京剧的主要形式就是对于京剧表演方法的创新。京剧的表演是虚拟化的、程式化的,动作夸张化,并且唱腔也具有一定的特色。所以为了让现代观众能够接受并喜欢上京剧,京剧演员们已经在将现代的艺术因素融入其中了。例如,在布景设计上运用音响、灯光及电化手段等科技手段制造出简约新颖的舞台空间效果。而在歌剧中一方面继承发展着古典声乐的优美音色和精湛技巧,另一方面又借鉴吸收民谣、流行歌曲等各种类型的音乐形式,形成古今兼备、雅俗共融的一种新型的歌唱体裁;同时剧作家们也十分愿意将戏剧与其他的艺术品种融合起来,如影剧、舞剧、音乐剧等。借助其他艺术形式中的优点进行京剧表演方式的创新性尝试,在丰富京剧表现力的同时也增加了其现代性和观赏性。

(三) 传播方式的创新

重要的是要对传播方式加以创新,让京剧表演形式能够在现代舞台上更加广泛地传播开来。传统意义上的传播方式是依托于剧院中的演出以及口头传承等方式进行传播,在传播范围上比较狭窄。随着网络信息技术的发展,京剧艺术从业者也开始借助新媒体平台来进行京剧的推广工作。例如他们在短视频平台上发布一些比较短的小片段的京剧表演视频,并配上鲜活简洁的文字来引起年轻人的兴趣。另外,京剧演员也尝试借助社交软件与观众交流,解决他们对京剧产生的疑问,传授京剧相关知识来增强他们的参与感和归属感。这种新形式的活动既拓宽了京剧的辐射范

围又增强了京剧的传播力度,给京剧的现代化转型提供了新的传播渠道。

(四) 教育普及的创新

普及京剧教育教学是京剧表演形式得以传承发展的关键一步。京剧传统教学方式主要以口传身教以及家庭教育为主,教学手段单一。为了培养新的观众多以及京剧人才,京剧名家开始走进校园进行普及性京剧教育教学活动。例如在学校开设了京剧课程,让儿童从小就能够了解京剧的历史、技艺以及其独有的魅力。此外,剧团艺术家们还开展了一些诸如暑期学校、工作坊等形式让儿童能够体验面具绘画、穿戏服的乐趣,在潜移默化中激发孩子们对戏剧的兴趣与热情。这种全新的方式不仅拓宽了戏剧教育渠道,而且提高了戏剧教育质量,为它得以延续和发展打下了坚实基础。

(五) 国际传播的创新

就京剧表演艺术而言,在当代舞台剧中的国际化发展也离不开对其创造性进行研究。之前,京剧的国际化主要依靠文化交流以及出国演出的形式来进行,但是无法将其影响力充分发挥出来。所以为了能够提高京剧的影响范围,京剧院的大师们便将西方的文化与京剧的艺术结合在一起,创造具有世界作品的作品。如将京剧版《图兰朵》,以意大利歌剧形式为载体,运用京剧独特的唱腔及表演方式来演绎这一部西方故事,使得中西文化完美融合。另外京剧演员们还会积极参与国际性的交流活动,以展览、讲座等形式将京剧的文化历史以及艺术魅力向世界人民展示出来,在丰富人们视野的同时,加深了对京剧的认知度,并以此为契机促进了中外文化之间的相互了解。

(六) 数字化保护的创新

京剧程式之所以能经久不衰,其中一项重要的手段就是数字化保存。过去京剧传承主要靠纸面文字和口头讲述,难免有失真现象。但随着数字技术的发展,京剧演员确实在用这种方式保护和传承自己的技艺,如用高清摄像机拍摄京剧表演等等。一方面为了保存这些珍贵的历史资料;另一方面利用数据库系统建立了京剧数据库,对京剧的相关历史信息、故事梗概以及唱词进行整理并存储。其次,京剧演员们还尝试运用VR技术来重构京剧舞台,将京剧的魅力带给人们亲身体验的感受。这样的努力无疑是对京剧保护的一种提升,并且对京剧发展也是一种科技上的帮助。

三、京剧表演程式在现代舞台中的传承研究

(一) 教育体系的传承

京剧表演艺术的形式之所以能够延续到今天的舞台,在今天系统地传承下来,是因为有教育的承继。传统的京剧学习方式就是言传身教,没有体系化、模式化的标准。为了培养京剧专业的演员,京剧艺术家们开始建立并完善京剧教育体系。例如他们将在高等艺术学校内设京剧科,教授京戏史、表演方法以及理论;而在一般的大学里也开设京戏选修课程,让更多学生可以学习并了解京剧。除此之外,京剧表演者也会通过开设各类培训课程及

讲座的形式来为京剧受众提供一个学习与沟通的空间。此类传承实践也为提高京剧教学质量和水准以及京剧的延续与发展输送了人才。

（二）社区活动的传承

社区文化建设是让京剧表演艺术能够在当今社会中不断延续下去的有效手段之一。传统意义上的京剧主要依靠剧场化演出来推广其影响力，在受众群体上具有一定的局限性。为了让京剧艺术能够得到更广泛的推广，京剧演员开始从场所走向社区，进行各类京剧文化艺术活动。社区文化是京剧艺术以不同形式延续自身生命力的一种手段，社区文化馆举办了京剧专场演出，让人们近距离地欣赏到京剧之美；图书馆开展了有关戏曲的讲座，介绍了京剧历史及京剧的艺术美。除此之外，在职业剧团中，也会定期举办一些业余爱好者交流会、曲艺表演等活动来调动人们的兴趣，这种全方位立体化的宣传方式既能满足人们的文化需求，又能扩大古文化艺术在当代社会中的知名度。

（三）家庭传承的传承

家传是保证京剧表演艺术形式在当今舞台上延续的重要途径之一，但是随着时代的进步，家传模式逐渐衰弱。为了增强家传模式，京剧大家积极促进家人一起参与京剧活动。例如举办家庭京剧聚会，让自己的亲属一起表演传统剧目；或者开展亲朋京剧学习班，让孩子和家長一起学习简单的京剧舞蹈和唱腔。这种传承方式既加强了亲情交流，又实现了京剧在家族内部代际传承。

（四）国际交流的传承

全球化背景下是京剧表演风格发展的重要机遇期。一般而言，在国外传播京剧主要以文化演出以及对外演出为主，单一化形式具有局限性。为了更好地推动京剧的传播与发展，越来越多的人参与到国际化文化交流中。一方面，借助国内外艺术节以及文化交流活动向世界人民展示京剧悠久历史、深厚内涵以及独特魅力；其次，与国外艺术团体进行密切的合作交流，并共同打造优秀的京剧作品，在不断创新中提升京剧的艺术地位的同时，也推动了东西方文化相互借鉴及共同发展。

（五）数字化档案的传承

由于电子化档案的存在使得京剧程式在现代舞台上能够长存不衰，在京剧传统模式中，主要以纸质形式以及言传身教的方式进行传承，容易出现失真或者失实现象。随着时代的发展，京剧行当也利用电脑技术建立京剧数据库。例如，采用高清相机拍

摄京剧表演过程，保证京剧视频资料的安全；利用数据库建立京剧数据库，整理保存了京剧历史、剧目、唱词等内容。这样的传承方式既提高了京剧的保存程度，又为京剧的繁荣发展提供了新的技术支持。

（六）政策支持传承

首先，政府支持是维持京剧表演在当代舞台上生命力的重要因素。虽然京剧一直在非官方力量下存活下来，但其也面临着缺少政策扶持及资金投入等问题。故而文艺部门相继出台了一系列政策法规，在经费保障、人才培养、文化传播等方面提供帮助。如为京剧发展专门设立了专项基金用于京剧剧目创作、戏校表演及培训支出；同时开展系列专业人才培养工程，为从业人员提供继续深造机会。这些政策性保障既适应了京剧发展的需求，又扩大了京剧的文化辐射力和社会知名度。

现在有人反对一切形式，认为它们是陈旧的、束缚的、扼杀艺术发展的枷锁；人们歌颂形式主义并把它当作抗拒变化和创造的一种旗帜；还有些人坚守着古老的法则，相信前人的财富不能改动，否则就会丧失它的意义。破坏艺术自身。我认为二者都过于片面，这里我们来分析一下。著名的艺术家梅兰芳提出的移步不换形的观点除了总结了自己的艺术成就之外也是对于每一个京剧表演艺术家的成功革新的一个总结。“改好”就是提高，就是前进：“不改变”不是指形式本身，而是说京剧的本质不能变。改变是手段，不改变是目的，如果不变就会僵化、停止而失去活力；一变就不成其为京剧了。“改好”的京剧形式可能更好一些，这样才更具弹性和可变性，具有更大的塑形能力。保持“保守状”，以守住京剧艺术的本质，保持京剧一脉相承的独特性。京剧的程式法则如同家具，虽然品类众多，款式也可不断推陈出新，但都是由板材、房架及结构组成，其组合关系也是相同的。

四、结束语

京剧程式化表演的现代转化与发展是一条漫长的艰难之路，我们只有从题材内容、表演形式、传播途径等多个方面入手，在学校、社区、家族中传承下去，这样才能够让京剧焕发新的活力走进新时代。对于今后的发展，京剧演员应当不断寻求新旧结合之处，在保持京剧原有面貌的同时赋予其时代特征，使其为更多人所接受。

参考文献

- [1] 马忠月. 京剧程式化艺术审美探析 [J]. 中国京剧, 2019(04): 73-75.
- [2] 王一冰. 程式的写实化与叙事化——谈新时期京剧电影对戏曲工法舞台意义的转译 [J]. 北京电影学院学报, 2021(07): 12-20.
- [3] 王文清. 京剧现代戏与表演程式技术运用——以向钱浩樑学习现代京剧《红灯记》李玉和为例 [J]. 戏曲艺术, 2022(01): 116-119.
- [4] 陈晶. 京剧音乐的程式化特征探微 [J]. 鲁东大学学报(哲学社会科学版), 2022(04): 60-67.
- [5] 丁一滕. “新程式”创作方法的提出与实践——《我不是潘金莲》导演札记 [J]. 戏剧文学, 2022(09): 61-63.