

从京剧与音乐剧比较视角看 大学生文化自信的建立

王培喜

摘要 | 京剧与音乐剧在艺术形式上都属于音乐戏剧，都是集戏剧、音乐、舞蹈、舞美于一体的综合艺术，二者有着极其相似的表演形式；京剧与音乐剧在艺术美学上分属中西两大文化体系；京剧与音乐剧在传承与创新上的不同；京剧与音乐剧的传播方式也不相同。通过京剧等传统文化的熏陶帮助学生建立文化自信，在大学生艺术素养培育方面还有很多可以开掘的地方。首先，需要帮助大学生建立正确的艺术观。其次，要创造条件让大学生体验京剧等传统文化。最后，要让京剧等国粹在国际交流中发挥重要作用。

关键词 | 京剧；音乐剧；文化自信

Copyright © 2023 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

大学生文化自信的建立，需要从文化素养讲起，文化素养是文化自信的源泉，一个缺少文化素养的人也一定不会具有真正的文化自信。文化自信是精神层面的满足，是发自内心、散发着文人气质的自信，具有超越物质的特点。2018年网上的一则新闻报道，林徽因的女儿梁再冰不同意周迅饰演自己的母亲林徽因，其理由是“缺乏书卷气”，而这种书卷气，正是文化自信的外在表现。有文化的人自带气场，有文化的人不卑不亢，有文化的人充满自信，也易于受到外族和他人的尊重。

一、当代大学生艺术素养面貌

文化是一个广阔的范畴，这里仅以文化素养中的艺术素养为例，谈谈艺术素养与文化自信的关系。北大学者王一川认为，就国民艺术素养而言，“识别素养先于感动素养”^[1]，应当首先注重提升公众对媒体和文化产业的识别素养，其次才是感动素养即接受、体验和传承等。当代大

[1] 王一川：《谈谈国民艺术素养及其意义》，《人民政协报》2011年9月26日，第C03版。

学生，作为国民的一个知识阶层的代表性群体，是否具有很好的艺术素养呢？一位大学老师对西安建筑科技大学华清学院开设的选修课《美术鉴赏》课100名学生中选取65名做了一下调研，结果有55%的学生认为自己对少部分的艺术作品仅有耳闻，还处于艺术素养学习的启蒙期^[1]。当代大学生的艺术知识普遍来自网络、电视、广告等片段化的、碎片式的了解，对于艺术较为深入的认知比较缺乏，对于一门艺术的文化背景了解不多，对于一门艺术的实践经验不足，所以，无法对自己喜欢或不喜欢的艺术进行有效的审美和评价，当被问对某一艺术的感受的时候，只能说喜欢或不喜欢，不能说出喜欢什么、不喜欢什么，更不能对喜欢或不喜欢说出几条具有价值的理由。这恰恰说明当代大学生艺术素养缺乏。

非艺术专业的大学生缺乏一定的艺术素养，艺术专业的大学生也同样缺少民族艺术养分。2018年以来，“武汉戏码头”引进了很多国家戏曲名家来武汉演出，笔者曾带学生两次参与电视台节目录制，与戏曲名家面对面。第一次参加活动的50余名学生主要来自音乐舞蹈专业，大家都为舞台上戏曲演员的水袖功底折服，为戏曲演员传神的表演迷倒，但70%的学生表示自己是第一次观看舞台戏曲演出。之后，笔者又带学生观摩了地方戏曲，其中一场演出是2019年国家艺术基金剧目湖南湘剧《望母台》，几个音乐专业的学生感慨，这是她第一次走进剧场看戏，原来戏曲是如此有魅力！一个来自湖南邵阳的学生说，这是她第一次看湘剧，真心被剧情、表演、舞美和音乐所打动，作为湖南人，她为自己家乡有这么好的戏曲而感到骄傲！通过两个学期的戏曲体验活动，同学们开始对戏曲多了一些的认识，也自然更加关注戏曲表演，对自己所学的艺术专业更加充满自信。在与舞蹈专业的学生交流中，学生说自从第一次看到戏曲名家的表演，她对于戏曲身段有了新的感悟，在角儿们的表演和白燕

升主持人的讲解中，她了解到戏曲技巧，感受到中国舞对戏曲身段的借鉴，对传统文化由生疏到亲近，并油然而生敬意！

在大学生关注的艺术门类中，音乐剧的热度不断上升。音乐剧源于20世纪西方的歌舞表演，通过流行音乐、现代舞蹈，生活化表演、高科技舞美等形式，再现表演情境，为观众带来身临其境的视听体验。相较于戏曲艺术市场的冷清和观众老龄化，音乐剧市场则是年轻人的天下、朝阳产业。2019年6月，美国百老汇音乐剧《猫》再次来武汉演出，4月刚刚开票立刻售罄。这已不是《猫》剧第一次来武汉演出，而同年演出的国家艺术基金资助项目湘剧《望母台》，剧场入座率不足三分之一，还包括一些持赠票进场的观众，这是一个非常值得探讨的话题。由此，笔者选取京剧与音乐剧两种艺术品种的比较视角，通过的艺术形式、审美趣味、传承与创新、大众传播等多个方面来分析弘扬戏曲文化，帮助当代中国大学生建立文化自信的问题。

二、京剧与音乐剧之比较

京剧与音乐剧在艺术形式上都属于音乐戏剧，都是集戏剧、音乐、舞蹈、舞美于一体的综合艺术，二者有着极其相似的表演形式。京剧艺术有一套严格的规范，从唱腔、扮相、舞台等方面有所规定，如演员训练有四功五法的体系，须练就唱、念、做、打的功底，训练手、眼、身、法、步多种表现形式。音乐剧要求演员能说会道，能唱会跳，角色扮演更是多变，而且，从艺术形式上，音乐剧是你所能想到的任何元素：具综合性，是音乐、舞蹈、表演的结合体；具现代性，不再用传统的舞蹈、简单的舞台技术，而是采用现代舞蹈、流行唱

[1] 王超：《高等院校非艺术专业大学生艺术素养调查研究》，《当代教育实践与教学研究》2018年第4期。

法、先进的舞台技术；呈多元性，其题材从古至今、音乐五花八门、表现形式丰富；具商业性，是私立剧院经营的产物，经由商业的成功维持下来。音乐剧是一个国家经济水平达到一定程度，民众对艺术的欣赏和追求达到自觉，为了满足自己文化追求时的一种产物。

京剧与音乐剧在艺术美学上分属中西两大文化体系。古希腊的悲剧、古印度梵剧和中国戏曲并称为世界三大古老戏剧，只有戏曲是流传至今的、活着的戏剧艺术。京剧大师梅兰芳表演体系、斯坦尼斯拉夫斯基表演体系和布莱希特表演体系合称为世界三大表演体系。仅从表演上来看，京剧以演员为中心，突出程式化动作的表现，并通过程式化动作引发观众联想，由想象入戏。音乐剧强调表演与生活贴近，强调角色真实的情感体验，通过逼真的场景设置和富有生命力的音乐、舞蹈，带给观众强烈地视觉冲击和情感共鸣。从艺术审美来看，西方强调模仿，源于写实主义审美原则，音乐剧表演讲究对现实生活的“模仿”“再现”，音乐剧的创作则直接来源于现实生活。时代变化，音乐剧的题材、表现方式也就跟着变化。因此，不同题材的音乐剧都有不一样的音乐、舞蹈呈现，也就不难理解音乐剧的一剧一法特点。京剧遵循的是写意主义的审美原则，不讲究对现实生活细节的逼真再现，而追求象征、写意的表现，追求一种高于生活和神形兼备的形象，给人以充分的想象空间。因此，京剧在唱腔、表演、舞台布景、服装、化妆上，都有一套固有的、历代名家提炼出来的程式化制式。京剧票友在长期的熏染中与舞台演员的程式化动作形成默契，了解象征意义，不断品出戏曲真味。音乐剧制作往往利用现代科技成果来制造华丽恢弘的写实环境，以形成视觉的冲击力，给人带来生活幻觉的效果，使观众和演员都相信这一幻觉空间，与整个剧产生共鸣，所以，音乐剧的

观众会被瞬间感动，获得即时快感。

京剧与音乐剧在传承与创新上的不同。京剧是我国最具影响的传统戏曲种类，在形成过程中融入了众多地方戏曲艺术的成就，所以有国剧之称。京剧自乾隆五十五年（1790年）徽班进京，且不说徽汉合流之前的汉剧、徽剧的历史，至今已有200多年，京剧在音乐、唱腔、唱法、表演、服装等方面都形成了一套程式化的约定和体系。在中国戏曲发展史上可见，不管是元杂剧取代金院本，昆曲的衰落到京剧的崛起，虽然剧种更迭，但是戏曲的程式化、虚拟性等艺术特点仍然保留。在与世界主流艺术接轨的过程中，戏曲的乐队形制编配、舞台美术上也有一些更新，终究保持着戏曲艺术特有的东方韵味。音乐剧是20世纪以来的新的艺术样式，在都市文化发展到一定程度，是市民文化需求的集中体现，具有非常强的现代意识和商业运作。世界两大音乐剧制造基地：伦敦西区和美国百老汇。就百老汇音乐剧来看，没有统一的模式，常常让观众感到一戏一法。不同剧目由题材来决定风格和样式，总是将艺术性、观赏性、娱乐性有机地结合在一起，在多种因素中找到最佳的结合点，实现音乐剧创作和商业价值。

京剧与音乐剧的传播方式也不相同。京剧从制作到传播都遵循中国艺术美学思想，如老庄学说，追求以审美的无功利性来获得精神超越，反对以功利为目的的艺术创作。纵观经典的京剧剧目，如《霸王别姬》《贵妃醉酒》《锁麟囊》《打渔杀家》《天女散花》《借东风》《空城计》《二进宫》，还有现代京剧样板戏等，多注重艺术性、思想性、教化民众功能，对艺术的娱乐性追求则相对弱化，因而形成了当今政府主导下的京剧传播模式。音乐剧的创作之初就指向市场，完全是商业化运作的产物，毫不夸张地说，音乐剧就是艺术商品。在音乐剧制作中，处处体现着资本先行的运作规律。掌握着丰富资金或者

资金来源的制作人(Producer)是一个剧目运作的核心,制作人熟悉市场商业运作和大众消费倾向,并以自己独特的艺术眼光判断一部音乐剧是否值得搬上舞台,并以极强的号召力和协调能力,将整个创作剧团的所有成员凝聚在一起。保证音乐剧的创作既遵循戏剧的基本规律,还必须遵循大众的审美取向,协调好二者的关系,最大化地实现商业利益,因此,音乐剧有着极强的通俗化、娱乐化、商业化趋势和功利性特点。

三、文化自信源于戏曲艺术自身的魅力

文化自信是一个民族深层的、内在的情感,是在文化自觉的基础上形成的。建立文化自信,要先了解自己的文化。没有了解就没有发言权,人云亦云可能会变成以讹传讹,是不负责任的态度。中国戏曲艺术是中国文化土壤中诞生的一种独特的表意主义戏剧,“中国戏曲的虚拟动作、程式表演、锣鼓板式、写意舞美、脸谱造型等具有表意的,它以情景交融的意境特征、虚实相生的美感特征和气韵生动的艺术特征等集中体现了中华民族的审美理想和艺术精神”^[1]。戏曲文本的传奇性、艺术风格的写意性,戏曲表演的程式美、形象美,梅兰芳访美一度征服西方观众,被称为“美的化身”;还有演员的“玩意”或技巧之绝,如“变脸”“耍发”“吐火”“抖袖”;演员装扮的色彩寓意,如戏曲多彩的脸谱,装饰化的服装;戏曲舞台和道具的简约、象征意味,如水旗、风旗、火旗、车旗等等,具有丰富的文化内涵。京剧集传统昆曲、汉剧、秦腔等传统艺术的精髓,融时代审美需求而形成,相较于传统戏曲,具有更通俗的艺术表达,更大众的美学意义,更易于被不同地区、不同文化背景的观众所接受。

了解自己的民族文化、了解国粹一样宝贝的京剧艺术,是当代大学生、未来新公民代表应有的文化自觉。“拨开云雾见青天,细品戏曲知真味。”

当你了解了戏曲的前世今生,比较京剧与音乐剧之异同,你才可以为京剧做一个基本的艺术判断,而不是跟风式地说一句“我喜欢京剧”,“我不喜欢京剧”。当然,我们也需要用辩证地眼光来看待、来了解自己民族的文化,包括戏曲,因此,了解戏曲,走进戏曲,建立文化认知,再比较并做出判断,这才是认识事物的基本方法。当中华文化被圣诞节、鬼节等西方文化挤压,当西方意识形态裹挟着商业噱头充斥我们的生活空间的时候,我们更应该回到自己的文化,拿起可以让中华民族精神立起来的经典艺术,建立中华民族的文化自信。

四、传播京剧艺术 建立大学生文化自信

习近平多次在会议上强调弘扬中国传统文化和民族文化,注重传统文化的创造性转化和创新性发展。现在年轻的京剧名角纷纷运用现代传媒方式为京剧的传承探索路径,如谭派京剧传承人谭正岩创立谭家班在学校推广京剧艺术;女性老生王佩瑜利用清音会等方式传播京剧,获得大量的青年戏迷;京剧表演艺术家、裘派花脸创始人裘盛戎的女儿裘云,一人跨青衣、老生、花脸三个行当,在不同行当中转换游刃有余等,这些都为京剧传播做出了积极的贡献。然而,京剧未来的发展,仍然需要改变政府主导的模式,让京剧像音乐剧一样在市场立足,并走向国际舞台,这还需要更多的有识之士投身京剧事业,专心研究京剧、传播京剧。以戏剧的方式弘扬传统文化,也受到不同国家的重视。如日本,当代戏剧大师铃木忠志,从日本传统戏剧能乐中吸取精华,创建了一套独特的、享誉世界的演员训练方法,提倡回归身心,致力于演员自身的身体潜能开发,他在偏远的山村利贺建立剧团,并潜心培养来自日本以及世界各地的戏剧演员,到世界不

[1] 冉常建:《弘扬戏曲艺术的美育精神》,《文艺报》2022年8月5日。

同的地方演出、举办工作坊，传播具有日本民族特色的表演体系。他的作为不仅得到世界的认可、同行的尊重，而且传承了日本的戏剧文化，丰富了世界戏剧舞台。

当代大学生艺术素养培育方面还有很多可以开掘的地方，而通过京剧等传统文化熏陶帮助学生建立文化自信就是很好的方式。首先，以戏曲美学为切入点可以帮助大学生建立正确的艺术观。大学的学习最为重要的是学生思维能力的训练，艺术思维是开启学生创造力的法宝，通过深入了解一个艺术品种，可以发现艺术的规律，训练艺术思维。不同文化背景下的艺术有着不一样的表现形式，从中华经典艺术——京剧着手，利用我们与京剧天然的血缘关系，去理解这门古老而独具东方神韵的艺术，深入其中，吸取中华传统哲学、历史、艺术等多方面的滋养，摒弃人云亦云、盲目跟风追星的做法，对艺术具有自己的价值判断，从而建立有品位的艺术观。其次，创造条件让大学生体验京剧等，唤起对传统文化的感性认知。大学的戏曲社团是一个非常好的戏曲实践平台，通过更为灵活的方式，鼓励学生参与京剧艺术活动，通过学习唱、念、做、打，获得戏曲艺术实践经验，体味艺术人生。广泛的艺术体验可以帮助学生触类旁通其他艺术门类，学生通过舞动画笔体验色彩变化和线条组合的奥秘，通过乐队与合唱的排练和表演体验和声的美妙，通过饰演他人体验情绪高峰和低谷、感受不同人生，增进理解、学会宽容。在艺术体验中品味艺术，提升美感。再次，要让京剧等国粹在国际交流中发挥重要作用。在国际交流中，通过京剧展现大学校园文化、凸显中国艺术魅力，不仅可以提升国际间校际交流的内涵与层次，还可以为世界提供中国智慧、中国方案。因为戏剧是一个世界性的文化样式，可以超越意识形态的羁绊和障碍，被不同国籍的、不同文化背景的人普遍接受。京剧大师梅兰芳在国外传播京剧，虽语言不通，却能被广泛接

受。越民族越世界，越具有本国、本校特色文化，越能展现本国、本校的魅力。在互联网时代，人们以地球村样式生存，通过京剧表演这种世界通用的艺术语言来介绍中国、传播民族文化，不仅可以增强师生文化自信，还能提升高校国际交流品质。

艺术的复杂程度往往代表了艺术品的价值，戏曲艺术的程式、古诗格律的规制就像戴着镣铐的舞蹈，让中华经典传统文化具有独特的魅力和艺术水准。通过比较京剧与音乐剧，可见京剧的文化积淀与音乐剧快餐式消费是不一样的。尽管时代在变化，西方主流文化的影响日益深远，我们看到，音乐剧在市场化、商业化的运作下，逐渐获得当代观众的芳心；同时，我们也清楚地知道到京剧作为中华国粹的艺术价值，它不是快餐式的艺术消费品，而是滋养新艺术的母机。在未来，将戏曲与音乐剧融合，形成中国特色的音乐剧也是有可能的，如率先在国内推广音乐剧的老艺术家沈承宙所言，“中国戏曲音乐剧大有可为”。虽然，京剧艺术走向国际主流舞台还有一些障碍，如语言、审美习惯等，但是，吸纳戏曲演员培养体系中表演元素于当代影视表演，运用戏曲美学于当代戏剧创作，对京剧艺术进行创造性转化和创新性传播，仍然可以为世界艺术所用，被更广大的观众所接受。京剧艺术所蕴含的中华文化的美学基因，同样存在于当代大学生的集体意识中，走进剧场聆听京剧，定会激活我们的民族记忆，当中华美学基因被激活之时，中华文化自信也就会悄然建立。

本文在2019年7月兰州大学举办的第十四届全国高校京剧演唱研讨会论文《从京剧与音乐剧比较视角看大学生文化自信的建立》基础上修改完成。

[王培喜 湖北第二师范学院校园戏剧教育研究中心]