

浅谈 戏曲振兴之路

■郭翠屏

自上世纪七八十年代,随着“戏曲滑坡”、“戏曲危机”现象的日益严峻,“振兴戏曲”便成为戏剧界普遍关心的问题,从京剧到各个地方剧种,戏曲人无不为之使出浑身解数。那么,如何使戏曲走出低谷,步向复兴呢?禹州市豫剧团近年来的发展之路,也许会给我们带来一些启示。从禹州市豫剧团的经验来看,应以贯彻“三贴近”为主导,以加大财政扶持力度为基础,以加强交流演出为途径,不断打造艺术精品,这样才能实现戏曲事业的发展与振兴。

一、加大财政投入,广纳艺术人才,夯实艺术创作工作的基础

大力发展文化事业是不断满足人

民群众精神文化生活需求的有效途径,而精品艺术的创作则是文化事业全面繁荣的点睛之笔。地方政府在制定文化事业发展规划时,应把精品剧目的创作排演作为文化工作的重中之重,加大投入,重点扶持,以繁荣艺术创作为龙头,推动文化事业的全面发展。

首先是增加投入,夯实艺术创作的经济基础。专业剧团是推动艺术繁荣的一支重要力量,但是由于受经费短缺的制约,近年来各地的剧团尤其是县级剧团,大都陷入困境,艺术生产困难,演出市场萎缩。禹州市豫剧团也不可避免地遭遇了这样尴尬的局面,也曾一度萎靡不振,陷入了发展的低

谷。面对文化事业发展低迷、群众精神文化生活贫乏的状况,自上世纪九十年代末,禹州市委、市政府站在推动文化复兴、维护人民群众文化权益的高度,把振兴文化事业、繁荣艺术创作摆上了重要的议事日程,并把推出艺术精品确定为促进文化事业发展的龙头,重点扶持剧团的发展。在经费供给方面,禹州根据地方财力的实际,把剧团的事业经费由1996年的9万元提高至70万元,并且还根据剧目生产的需要,针对重点剧目设立专项排演经费,力促精品剧目创作不断取得新突破。但是,由于受地方财力的限制,仅靠财政投入还不能从根本上解决剧团经费不足的问题。鉴于此,在不断加大财政投入的同时,禹州市还采取政府主导、市场运作的方式,鼓励社会力量支持艺术创作事业的发展,选准重点剧目,找准与演出市场的契合点,吸引社会资金对艺术创作进行投资。禹州市豫剧团赴台湾交流演出以及现代戏《青山情》、三农小戏《分家》、《红军宴》、《火火火旺》、《未露面的新娘》等剧目的排演,都得到了社会力量的大力支持。据不完全统计,几年来社会资金对艺术创作的投入达数百万元,一定程度上弥补了艺术创作经费的不足,对促进艺术创作的繁荣与发展发挥了积极的作用。

基础课程、电子音乐、教师学、教育心理学等课程,这些课程的学习,对培养复合型板胡人才以及学生今后的就业,都将起到积极的作用。

3.建立开放、合理的人才培养模式,打破教师固有化对人才培养的限制。

受传统教学理念、教学流派的影响,我们现有的板胡教学模式较为单一,多以单一教师指导、口传心授的教学方法为主。教师多以过去的教学模式、教学经验和自己的演奏习惯作为指导学生的标准,导致学生被囿入教师规定的框架中,很难有所突破创新,偶尔有越雷池者,也被扼杀在摇篮之中,这也是当今板胡教学的弊端之一。我们有时会发现,有的教师教授出来

的学生,在乐曲、音色的处理上完全一致,有的甚至在演奏当中的肢体语言也一模一样,学生完全是老师的复制翻版,完全丧失了自己的个性。

从哲学角度来说,任何事物都是对立统一的,板胡教学训练的标准化和教师固有化也是如此。一方面,要严格技巧训练的标准化的规格,对基本功训练有一个系统、科学的标准和模式,对循序渐进的训练过程要一丝不苟。另一方面,建立开放、合理的人才培养模式势在必行,在音乐作品的处理等方面不应采取一种固有的模式,应给学生特别是有能力的学生一个空间,使其对音乐的想象力、理解力得到充分发挥,因为任何大音乐家的音乐风格都是不可复制的,只有有个性的

音乐才是最有魅力的。因此,建立开放、合理的人才培养模式,打破教师固有化对人才培养的限制,是板胡人才培养必须要关注的问题。

作为一名专业艺术院校的板胡教师,我对目前教学中存在的问题深感忧虑。板胡人才的培养任重道远,它关系到一个专业未来全方位的发展,期待能有更多的同行对板胡教学进行深入的探讨,以共同推动板胡教学的发展,培养出更多更好的板胡专业人才。

(作者系中国戏曲学院音乐系民族器乐教研室主任)

其次是营造宽松的用人环境,广泛吸纳艺术人才,夯实艺术创作的人才基础。为了夯实艺术创作的人才基础,禹州市打破用人界限,面向社会广纳英才,采取感情留人、事业留人、待遇留人、制度留人等有效措施,认真解决豫剧团演职人员在工作、生活中的实际困难和问题,使当年曾因生计问题另择岗位、离团多年的数名优秀表演人才相继回团工作。2001年,还通过实行优惠政策,落实优厚待遇,将一名国家一级演员、梅花奖获得者调入剧团工作,充实了演出队伍,壮大了演出阵容,使得剧团的演出水平、演出质量和整体实力进一步提高。

二、加强文化交流,培养艺术骨干,提升艺术创作队伍的素质

打造艺术精品、繁荣艺术创作,经费是保障,人才是基础,既需要艺术精湛的拔尖人才,也需要演出队伍整体素质的全面提高。因此,禹州市豫剧团在注重优秀艺术人才引进、骨干力量培养的同时,还十分重视演出队伍整体素质的提升,既注重演员队伍的培养,也不忽视演奏、舞美等方面人才的培养。为了达到培养人才、锻炼人才、提高广大演职员工综合素质的目的,禹州市豫剧团除了积极创造条件,鼓励和支持演职员工进行业务知识学习外,还通过开展对外文化交流的形式,帮助演职员工开阔艺术视野,在不断的交流和实践中提高艺术水平。

首先是积极参加国家和省、市组织的赛事活动,所排演的剧目《少年英雄》、《颍河骄子》、《青山情》在省“五个一工程”评比中实现三连冠;《青山情》和《红军宴》、《分家》、《火火火旺》分别在第七、第八届中国“映山红”民间戏剧节上夺取金奖;《青山情》还在2008年河南省举办的县级艺术表演团体戏剧大赛中荣获金奖;《红军宴》、《分家》在首届河南省民间戏剧节上荣获金奖。2009年11月,《老倔头当爹》在第十届河南省小戏小品(曲艺)大赛中荣获一等奖;《神器》在河南省第二届县(区)级暨民营文艺团体戏剧大赛评比中荣获剧目特别奖。该剧于2010年9月参加第四届黄河戏剧节又喜获金奖。在这些剧目的创作排演过程中,通

过剧目的反复修改、不断锤炼,通过省内外戏剧界名家的加盟指导,锻炼了演出队伍,使一批青年演员走向成熟、脱颖而出,培养出了自己的业务骨干。

其次是采取走出去、引进来的方式,取人之长,补己之短,提升艺术品位。禹州市豫剧团曾于2002年应邀赴台湾进行交流演出,并与当地的艺术表演团体和艺术界人士进行了交流学习;2003年禹州市成功承办了全国豫剧票友大奖赛,来自10个省、自治区的61名优秀票友在我市参加了决赛;2005年又成功承办了第八届中国“映山红”民间戏剧节,来自13个省市的22台优秀剧目参加了角逐;2004年和2006年,禹州市豫剧团还两度进京汇报演出。这些文化交流活动的开展,为我们的艺术创作工作积累了宝贵经验,培养了人才,积攒了后劲,为我市艺术事业的可持续发展奠定了良好的基础。

三、弘扬时代精神,打造艺术精品,促进艺术创作事业的繁荣

实施精品战略,打造艺术精品,是抓好艺术创作的动力;创作排演弘扬时代精神,贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀艺术作品,是抓好艺术创作的关键。艺术创作工作只有准确切入党委政府的整体工作思路,只有服务于党委政府的工作大局,才能形成广泛的社会影响。也正是基于这样的思考和认识,禹州市豫剧团始终以“唱响主旋律,打好主动仗”为己任,紧紧围绕党委政府的工作大局开展工作,重点创作排演讴歌时代精神、反映改革开放伟大成果的现代戏。

自《少年英雄》获得省第四届“五个一工程”奖后,禹州市豫剧团及时调整工作重点,本着“以高尚的精神塑造人,以优秀的作品鼓舞人”的原则,把创作排演反映改革开放和当代生活的文艺作品提上了重要的工作日程。《颍河骄子》、《青山情》、《分家》、《红军宴》、《火火火旺》、《神器》等,就是我们近年来创作排演的精品剧目。其中《颍河骄子》取材于我市范坡乡科技副乡长韩新安的先进事迹,塑造了一个一心干事业、一心为他人的基层干部形象,具有一定的时代气息;《青山情》以

我市磨街乡大涧村为背景,以该村党支部书记王振昌为原型,从一位农村党支部书记退矿还林、绿化荒山造福子孙后代的人生追求中,揭示了保护环境、人与自然和谐发展的永恒主题,是一部立意深刻、主题鲜明、血肉丰满、富有激情的现代戏力作。《神器》则是以中国古代五大官窑之一钧瓷的诞生地——神垕为时代背景,以钧瓷匠人为舞台形象,艺术地刻画出一群为重振钧瓷执著追求、锲而不舍的平凡而高尚的人物,以此彰显中华民族不屈不挠、负重前行的顽强精神。这些剧目都以我市改革开放和经济建设的火热实践为素材,大力弘扬社会正气和时代精神,集中展现了当代禹州人的精神面貌,为我市的改革开放和经济建设营造了良好的社会氛围。《花花娘》、《分家》、《红军宴》、《火火火旺》、《未露面的新娘》等剧目都是以群众身边的现实生活为题材,以群众生活中的日常琐事为主要内容,格调高雅、内容通俗,深受广大人民群众欢迎。这些剧目的成功排演,得到了市委、市政府的充分肯定,受到了人民群众的一致好评,也赢得了市委、市政府和社会各界对文化事业的广泛关注和大力支持,为文化事业走出低谷、走向复兴,营造了良好的发展环境。

以上只是根据我们当地戏曲事业发展的实际和自己的切身感受所谈的几点看法,仅以此表露一下有关戏曲振兴方面的个人思考。所阐述的观点不一定完全正确,只希望能对促进艺术创作事业的繁荣,提供一些可供借鉴的经验,为戏曲事业的振兴略尽绵薄之力。我相信,只要所有文艺工作者都能以高涨的热情投身于戏曲实践,群策群力,戏曲振兴之愿望就一定能够实现。

(作者单位:禹州市豫剧团)