

京剧票房里的生旦净末丑

张珊珊 (中国艺术研究院研究生院 100027)

摘要:通州梨园大运河票房位于通州梨园的一个公园内。初次走入票房,和想象中的一样,偏僻的位置,简陋的房屋,然而就在这个不到三十平的地方,处处都充满着京剧的气息。房间中很多京剧服装以及所用乐器,如板、鼓、大锣、小锣、铙钹、京胡。墙上的京剧脸谱仿佛告诉我这是京剧票友们的家。

关键词:京剧;票房;文化

1. 在2000年的时候,这个名为通州梨园大运河京剧研习社成立了,他们从最初的几个人的一个小规模发展至今到有三十多名票友的规模。在这些演员中,有裘派、金派花脸,有马派、谭派、麒派、言派、杨派和余派老生;有张派、程派、荀派、梅派、青衣;有李派老旦。形成了门派齐全、阵容强大的演出队伍。

通州梨园大运河票房的命名是以他们票房所处的地理空间位置来命名的,这也是很多同类型票房命名的依据。当地文化部门为了支持他们的活动,特别在通州梨园公园南门处提供了一个活动房间,票房每周一和每周四,都会在梨园排练,学戏,唱戏以及相互切磋。除此之外,他们会参加政府部门或者民间组织举行的一些比赛。这个票房以及类似的票房中的票友在票房中的活动都是没有盈利性质的,即使有时候参加一些比赛,所获得的奖金也非常的少,有的时候参加一些演出,会有一些微薄的收入,但是是不会分摊给票友们,而是作为公共基金,用于平时演出所需要的一些服装、乐器的更新以及出门比赛的路费等等。因此,虽然这些票房都已经很有规模,但是里面的票友唱京剧完全是出于对京剧的热爱,并不是通过这种活动而去获得经济收入。尽管在这些票友中,很多票友的经济状况并不是太好,然而他们并不是寻求一种物质上的收获,而是为了获取一种精神上的需求。

2. 在通州梨园大运河京剧研习社这个票房中,也聚集了不同类型的票友,除了各种唱戏的票友,还有较为完整的文武场的伴奏。团员中男票友相对比女票友人数多,男性票友的水平也较高,有很多票友是从儿时就喜欢京剧甚至是从儿时就开始学唱戏的,由于种种原因没能走上专业京剧演员的道路。在工作的时候,把京剧当成一种业余的爱好,而在退休后,又重新开始进入票房,票戏。

这个票房的票友中,有百分之七十是退休人员,另外的百分之三十是工作时间相对有弹性的人。他们来自各行各业,他们有着不同职业背景、经济背景和家庭背景,但是京剧的魅力让他们能够走到一起,联系他们的唯一的纽带就是京剧。他们除了平时固定的排练之外,也会为一些婚丧嫁娶表演,并不收费。除此之外,他们也参加一些不同的比赛,比如,为了丰富群众的文化业余生活各个文化馆会定期的举行的一些比赛。除了一些平时的一些演出外,这些比赛就成了检验他们长期研习成果的一种方式。

3. 通州梨园大运河京剧研习社是一个非常具有组织性的团体,团长以及团员们的组织意识非常强。每个人职责明确,团长负责团里一切的大小事务,副团长主要负责团里的业务水平的管理,票友团中也有一些不成文的规定,作为固定的团员,必须定期参加排练,参加演出的时候必须遵守演出的时间。就如他们么溪田团长所说:“不管你水平高或低都可以来参加我们的票房,但是如果太随意,不能够遵守演出时间,对整体造成影响的,这样的票友,票房是不欢迎的。”所以,一个票房在没有经济盈利的基础上能够长期的发展,除了需要团员对京剧的热爱之外,团长以及团员中的组织意识以及合作意识也是至关重要的。

4. 在通州梨园大运河京剧研习社票房中,大多都是热爱京剧的票友。不同的是,他们的经济、文化、社会、职业等等种种背景是不相同的,他们学习京剧背景也是不同的。这个团中,大多数的票友是年轻时候就很喜欢京剧,而且有一定的京剧基础,有的票友甚至已经是二十几年的资深票友了,除此之外也有个别的票友事实上在退休之前就是职业演员。在通州梨园大运河京剧研

习社里,有一些的票友本来的职业就是专业的京剧演员或者是京剧学校的老师,在退休后以后在票房负责统筹一些演出,为票友们指导一些专业的问题。如笔者所调查的通州梨园大运河京剧研习社中的老满副团长就是出身于京剧世家,而专门唱老旦的范艳玲在成为票友之前也是专业的评剧演员。

5. 能够进入专业票友团的人水平都相对较高,年龄较多集中在五十岁以上,也有年轻人,但是由于年轻人没有那么多的活动时间,所以在这种以退休或者下岗人员为主的票房中,年轻人相对比例较少。通州梨园大运河京剧研习社中,一些票友会在每个季度去天坛公园的长廊上唱戏,一方面为了满足了常年在那里的戏迷们需要,自己也能够从戏迷们专业的叫好声中获得一种满足感,这也许就是他们热爱京剧的原因之一,他们能够从中获得的最大的精神享受。这个团中的票友之间也是会进行比较的,票友之间的比较现象是很正常的,这种比较一方面能够提高他们的积极性,同时对于提高演出水平有一定的作用。

据通州梨园大运河京剧研习社的团长介绍,类似他们这种票房,北京不少于五十个,至于那种不成规模的小票房,更是数不胜数。除了这种类型的票房之外,还有很多各具特色的票房,如有专门唱某派的或者某种角色的票房,还有专门唱某种特色戏的票房,如在通州梨园大运河京剧研习社中就有些票友除了在这种综合性的票房票戏之外,还会去一些诸如专门唱程派青衣的票房,或者是专门唱样板戏的票房,不仅是兴趣使然,也是为了提高自己在专项领域方面的水平。票房的组织形式多种多样,不管何种类型的票房,都是为了相互之间的切磋京剧,大家在一起,有一个活动的地方,这样才会觉得学习起京剧来更有意思。当然,也不是所有的票友都会去票房,能够去票房活动的票友最起码的要具有一定的京剧水平,不管是唱戏,还是伴奏,和别人都要能够合作才能去票房。

票房大多是非盈利性质的,所以,能够长期坚持票房的活动(这些活动包括平时的排练和演出、比赛等等),而不计较任何的经济报酬,这一点是非常重要的,在调查通州梨园大运河京剧研习社的过程中,据说也有票友会因为经济利益而离开票房。

6. 除了一些票房的负责人外,一些票房的成员基本上都不会只在一个票房活动,他们会在不同的票房活动,接触不同的票友。这些具有一定规模的票房是有非常专业的组织性的,在我所采访到的票房中,他们都有专门的团长,专门管理团内大大小小的事物,平时除了一些演出之外,团长还负责拉一些企业的赞助,当然被拉赞助的企业家首先也是票友,拉赞助也是为了支持票房能够更好的活动。副团长负责管理专业上的学习,所以一般副团长都是由在团中专业水平很高的票友担任。通州梨园大运河京剧研习社像所有票房一样,他们吸收票友是没有任何限制的,但是整体水平较高,一般水平不够的票友也不会去票房。在票房中的演出除了折子戏外,也会排演整出的戏曲,这样就需要票房内有各种行当。他们的文武场伴奏在所有票房中也属于较为完整的。这种较有组织的票房对于票友研习京剧提供了非常便利的条件,有了这些有组织的票房,票友不仅可以有固定的活动场所,还能互相合作,这样更加能够让他们体会到京剧带给他们的乐趣。他们发展票友,到处演出和比赛,在一定程度上为京剧的传播和传承做出了很多专业团体并不能够做到的贡献。因为他们不是盈利性质的,这样就能够让很多没有条件去戏院看戏的人们也能欣赏到京剧。他们发展新的票友,发挥各自所擅长,他们互相学习,这也是非常重要的一个学习、传承方式。所以,京剧除了专业演员以外,民间的传承也是非常重要的。

京剧票友群体作为城市中的一个特殊群体,凭着对京剧的热爱,在城市这个传统音乐生存困难的环境中,为京剧寻找着在城市中的生存空间并成为京剧在城市中传播以及传承的中坚力量。