

从票友活动探析京剧的振兴

田蕊 (秦皇岛市海港区文化馆 河北秦皇岛 066000)

由于电视、录放机、VCD、DVD、MP3、MP4、电脑等现代化传播媒体的高速发展,电视剧的出现,以及受卡拉OK、交友舞、通俗歌曲、摇滚音乐等现代化文化的冲击,在我国一直尊于神圣地位的国粹艺术——京剧,受到了前所未有的挑战和“冷遇”,大有“无可奈何花落去”之感。以往的“风光”已成为珍藏在心坎的记忆。于是,振兴京剧艺术,就成了国家和有识之士们迫在眉睫的心声。怎样振兴京剧艺术呢?在人们彷徨和探索的迷茫中,忽视一抹亮色,这,就是在广大城乡日趋活跃的票友及其活动。

票友,旧时称那些业余戏曲演员。如今它的实际含义早已延伸到广大戏迷甚至所有的戏曲爱好者。其实,他们并不想成为一名真正的戏剧艺术家。但他们对京剧的热爱,决不亚于任何一位专业京剧工作者。他们之所以陶醉于京剧艺术之中,抛开自娱自乐的外在形式,其内在实质是京剧那种独特的魅力给他们带来的无限艺术享受,和其它艺术不具备的崇高文化追求。

京剧需要振兴,必须具备两个要件:一是有人演,二是有人看。有人演,演什么,是专业剧团、戏研室、创作室和国家文化管理部门的事。有人看,则是广大观众,也就是普通百姓的事。解决有人演的问题,国家就要投入、扶持、宣传。解决有人看的问题,就要让百姓了解京剧,喜欢京剧。票友,恰恰是这二者兼而有之的产物,是紧密联系二者之间的纽带和桥梁。在台上,有他们一丝不苟的说唱念打,可以说,他们都是行家里手。在台下,有他们专注的眼睛和真诚的掌声,可以说,他们又都是最忠实的观众。鉴于此,研究票友及其活动在振兴京剧的过程中就有着特殊的作用和意义。

没有演出,就等于失去了京剧振兴的实质。目前,我国剧团,特别是京剧团的数量急剧下降,能面向广大城乡群众坚持演出的就更属凤毛麟角了。票友活动,正是填补了这一缺憾。他们平常频繁的聚会、演唱等自然会吸引一批观众。他们活动的更高层次,成立自己的票友剧团,辐射面就更为广阔了。如昌黎、山海关等县就成立了票友剧团。他们的活动,使京剧韵味在人们的文化生活中回荡,使人们切实感受到了京剧的存在及它本身所具有的顽强生命力。在这方面,票友及其活动对淡化的舞台给予补充,把京剧向观众拉近。

票友们热爱京剧,大都有一种执着、痴迷的精神。他们对京剧的历史、渊源、剧目、流派、行当、人物,哪怕是服饰、道具都了如指掌,甚至有的台词都能倒背如流。因此,票友们的活动,把京剧知识融入其中。在他们到厂矿、部队、学校、农村等地做演出外的交流时,自觉不自觉地传递给观众,并且这种传递,比看一场戏更加自然、更加亲切、更加生动。票友们的这种行为,实际上是在培育观众,夯实观众基础。

票友们的活动,随着形势的发展,已不再限于几个人在一起的简单聚会和自娱自乐,而是置身于社会之中,群众之中。如秦皇岛市群艺馆戏曲票友协会,昌黎县、山海关区、海港区的票友协会,在节假日、和秧歌、唢呐、龙灯一样,为节日文化充实了内容。在婚庆、祝寿、庙会、企业庆典、门店开业等新的文化需求场合,他们也登台献艺,使京剧演出在演出上由正式舞台发展到了因地制宜、因时制宜的灵活展现形式,增加了京剧艺术与观众接触到的渠道和机会。

票友们的活动,由过去的零散型向组织型转化,变成了一种有组织、有计划的活动,从而使京剧艺术的载体由过去剧团单一型转化为民间组织的多元化形式,为京剧艺术的生存发展拓展了一个全新的空间。在秦皇岛地区的四县三区中,京剧票友协会、戏迷俱乐部就有近二十个,戏迷小组还有若干个。海港区14个乡镇、文化站和街道办事处文化站,无一空白。文化馆有活动一呼百应。据海港区文化馆馆长介绍,仅票友一项,演出一个星期不重样,可见活动之规模。

票友们的活动,没有只停留在模仿、承袭传统剧目和一些技巧上,因为,只有创新才有发展。“样板戏”的诞生,除去它政治上的某些因素外,它的艺术价值是人们有目共睹的。现在京剧票友的很多成员都经历过那段时期,对京剧改革和创新有着切身的体会和感受。因此,在票友活动中,自编、自导、自演也是他们一种努力与尝试。如秦皇岛近几年的春节晚会和一些群众文艺演出中,歌颂党、歌颂祖国、赞美新时代、赞美新生活的“京歌”,京剧表演演唱和“小海燕评剧团”不时推出的改编京剧片段等就颇受欢迎。票友们为京剧的改革和创新也在做着不懈的努力与探索。

综上所述,票友及其活动在振兴京剧中,发挥着承、传、继、接,补充舞台,扩大观众,艺术创新,拓展领域等剧团和专业戏剧工作者不能完成的作用,做出了积极的,甚至是伟大的贡献。但票友毕竟是票友,它是京剧在其发展过程中,从民间到专业,又从专业回到民间的一种演变存在。它虽然不同于京剧诞生前的那种幼稚、简单的萌芽状态,是经过多少年的锤炼与升华,具有提高后再普及的性质,是向专业学习的结果。但与专业相比较,仍显得业余。因此,要想让票友在振兴京剧中发挥更大的作用,还有很多工作去做。

一、各地的票友组织,是群众自发的,松散型的,因而活动带有随意性和盲目性。这就要求诸如群艺馆、文化馆等群众文化事业机构系统的组织起来,进行管理和指导,变成有序的、有目的、规范的组织活动。

二、群艺馆、文化馆要多组织活动,给票友们提供展示的机会。比如秦皇岛市群艺馆,除向全国、省票友比赛组织,推荐选手外,自2001年春节举行每年一届的京剧票友大赛,广大票友欣喜若狂,踊跃参加。参赛人数第二年比第一年明显增加,并出现了十几岁小选手参加的可喜局面。尤其是2010年新年、春节期间,秦皇岛市群艺馆建立的戏曲票友协会在文化广场举行了声势浩大的《迎春戏曲票友大联演》活动,从初五到十五,连续十天,场场爆满。演出的人,情绪高昂;观看的人,掌声阵阵。很多人在开演前很早就来到现场,座位占满了,就站在后面,散了还不肯离去。由此可见,只要我们认真、努力去做,就会做出成绩。

三、邀请专家、学者给票友讲课、指导,以不断提高他们的艺术素质。如秦皇岛市群艺馆借京剧票友比赛之际,邀请天津京剧院著名京剧表演艺术家李维威及夫人程派表演艺术家张志云来秦讲课,使票友们感悟双得,受益匪浅。秦皇岛市群艺馆打算将这样的活动长期搞下去,得到票友们的热烈欢迎。

四、充分利用图书馆、群艺馆、文化馆的音像、画片、图书、报刊等资料以及中央电视台开播的11戏剧频道,引导票友们进行没有舞台的学习。

五、鼓励票友们进行新作品的创作,并开办培训班,让京剧事业真正做到后继有人。

培育、发展票友活动,是振兴京剧一个不可忽视的重要组成部分,因为它的意义不止是京剧本身得到发展,更重要的是对江泽民总书记“三个代表”中“始终代表先进文化前进方向”重要思想在京剧乃至整个文化领域里的实践,因此,票友活动便具有了新历史条件下的要求和作用。给票友这一古老的话题注入新的含义,使它充满生机与活力,从而振兴京剧攻坚部队里的这支生力军必将更具战斗力。我们相信,京剧真正振兴的日子,也许会有更快的到来。

作者简介:

田蕊:大学本科学历,系秦皇岛市海港区文化馆馆员、河北省群文学会会员、海港区舞蹈家协会副主席