

曲艺之花该如何绽放？

——关于在青少年群体中普及戏曲艺术的思考

王燕 (邯郸市群众艺术馆 河北邯郸 056000)

中国是戏曲大国，仅戏曲的种类就有360余种，遍布全国各地。其中作为国粹的梅兰芳京剧体系更是同布莱希特的柏林剧团与斯坦尼拉夫斯基的莫斯科大剧院并称为世界三大戏剧体系，而另一种曲种昆曲则是世界文化遗产之一。但是在当下的社会中，中国的戏曲还是不可避免地陷入了低潮。尽管为振兴戏曲艺术，各级政府和各艺术团体都做了许多切实有益的工作，仅在京剧的保护上政府就给予了很多特殊的照顾：历经17年的“音配像”工程为京剧保留下了300多出重要的剧目；对中国戏曲学院的京剧优秀青年演员研究生班和京剧流派班，实行国家重点京剧院团保护和扶持规划，为培养跨世纪的京剧优秀表演艺术人才提供了重要的解决方略等等，但是所做的这些还远远不够。因为振兴戏曲艺术不仅需要各级部门、社会各界的鼎力支持，更重要的是要做好传承工作。因为目前的实际情况是，戏曲票友存在着严重的年龄结构问题。据调查显示，在德州经当地文化部门登记在册的京剧票友达6000人之多，但是在这些数量庞大的票友群体中占绝大多数的是中老年群体，很少能见到青少年的身影，票友群体呈现出断层态势。如果观众的年龄断层使戏曲艺术成为只存在于我们记忆之中的艺术，那么这无疑是一个巨大的缺憾。所以要振兴戏曲事业，不仅是要让戏曲适应时代的发展，在艺术道路上不断创新，更重要的是要重视戏剧的普及环节，特别是在青少年中的宣传普及。因为只有青少年了解、欣赏、喜爱戏曲，才能使这门传统艺术不断地传承下去，也只有这样才能有机会让戏曲艺术发扬光大，使它成为永不褪色的“国之瑰宝”。

事实上，青少年对新鲜事物的接受能力是很强的，他们对戏曲并非毫无兴趣。目前很多当红的流行歌手都会在歌曲中加入戏曲的元素，而这些歌曲同样很受欢迎，不少人还喜欢模仿这些类似戏曲的唱腔。可见，传统的京剧对于当今的青少年仍然有很强的吸引力。但是，对于真正的戏曲，很多青少年却避而远之，这就值得思考了。我认为产生这种距离感的原因有很多。其一，社会主流媒体对戏曲报道宣传的少，使得青少年仅仅知道戏曲是我们的传统艺术，但在潜意识中却有了一个先入为主的模糊印象，他们错误地认为戏曲节奏缓慢、唱腔拖沓单一、刻板僵硬、缺少生气，与代表朝气蓬勃的青少年格格不入。其二，青少年接触京剧的途径比较少，使他们无法接受正确的引导。学校是青少年最经常出现的场所，但是在学校里很少有此类课程或活动，比如在中学阶段的六年间，语文课本里关于戏曲的课文只有一折元杂剧《窦娥冤》，而且还不是精讲课，老师在粗略的串讲之后强调得最多的是关于作者关汉卿的文学常识。这样，古典戏曲在中学语文教学里基本上等于零。而实际上，现在年轻的中小学教师究竟又有多少爱看传统戏曲或者能看懂传统戏曲呢？其三，戏迷群体年龄偏大，他们和青少年存在代沟，共同语言较少，交流起来比较困难。再加上其它的一些客观因素，就使青少年对戏曲产生了强烈的距离感。而消除这种距离感，建立起对戏曲艺术的正确认识则成为在青少年中普及京剧艺术的最急需解决的问题。

解决戏曲艺术在青少年群体中的普及问题，不是某个媒体，某个部门单独可以完成的，它需要方方面面，各行各业的支持和协助，只有在全社会营造出学习传统艺术的浓厚氛围，才能拉近戏曲艺术和青少年的距离，使我们的国粹传承下去。

1、戏曲进课堂，寓戏曲艺术于音乐赏析。音乐课堂的教学是一个普及戏曲教育的理想场所，并且目前国家教育部已经明文要求让京剧走进课堂，可见国家已经认识到京剧传承的重要性。但是我认为不一定全国所有学校都要讲学京剧，也可以让孩子们赏析其他的戏曲种类，尤其是具有当地特色的曲艺，因为各地剧种都有其独到之处——京剧字正腔圆，豫剧大气磅礴，越剧昆曲妩媚娇柔等等。这样的做法不仅有利于对本地戏曲的传承，更有利于保护我国戏曲艺术的多样性。同时，要青少年爱上戏曲，不能生搬硬套，一味地讲解枯燥无味的理论知识，而要先从“看热闹”入手，逐渐上升到“看门道”的水平。可以先将戏曲中一些能引起外行人兴趣的东西先拿出来，如京剧中的武打场面、杂技、服装、脸谱、舞蹈等等，这些都可以作为青少年认识和了解京剧的切入点，吸引他们的关注，进而对他们进行常识性知识和艺术文化范畴上的普及。只有让青少年在对戏曲产生了兴趣，才能逐渐引导他们慢慢学懂戏曲。为什么很多青少年都喜欢听流行音乐？因为流行音乐的起点低，容易让人接受，经过流行音乐的熏陶后，很自然的又会有不少人对从前认为很无味的乐理知识感兴趣，进而一步一步的加深对音乐的认识。同样对于戏曲的认识也要遵循这样由浅入深的过程。

2、剧团进校园，寓戏曲艺术于亲身体验。戏曲是舞台的艺术，只有让青少年真正近距离观赏，到现场身临其境地感受一出真正的戏曲，才能使他们有深刻的体会，才有可能引发他们对戏曲的兴趣。近年来各地市也展开了一些“戏曲走进校园”的活动，确实培养出了一批青年京剧爱好者，使许多青少年从中受益，但是如何选择剧目是一个值得探讨的问题。对于戏曲艺术来说，我认为应该走经典道路，传承经典剧目，而不应采用现代戏。戏曲是一种写意的艺术，高度提炼、强烈夸张、鲜明节奏是戏曲艺术形式的特征。但目前的很多现代戏很大程度上已经偏离了传统戏曲的精髓，完全忽视传统语言的表达，代之以感官刺激。并且一些剧目完全是粗暴地改造传统，不仅在形式上已经类似于话剧，台词缺乏美感，而且加进声、光、电等现代元素，下起了雨、飘起了雪，甚至牛、马、羊、骆驼都牵到了舞台上，让人哭笑不得。这些都不利于青少年对真正戏曲的了解，也不利于对戏曲文化的理解和传承。

3、戏曲知识进图书，寓戏曲艺术于趣味知识。青少年的读书喜好不同于成年人，他们选择图书更倾向于趣味性、娱乐性，所以要选择符合青少年“口味”的图书引导他们走进戏曲世界。有一本书叫《丑角为什么又叫小花脸》，它巧妙地选择了一个合适的切入点来吸引青少年的注意力，在开篇就提出了很多有趣的问题制造悬念，如戏曲演员为什么又叫“梨园弟子”？清朝末年梨园出了哪三怪？梅兰芳为什么要留胡子？……，然后用生动的语言、精美的图片，把这些问题一一解答出来。这样的讲述方式不仅能够激发孩子的阅读欲望，鼓励他们去探索未知的世界，而且在潜移默化中对青少年进行了一场戏曲常识的普及教育。但是可惜的是，这类图书在目前的图书市场上凤毛麟角。

总之，在青少年中普及戏曲艺术任重而道远。相信通过社会各界的共同努力，这门传统艺术一定能够吸引越来越多的青年人参与其中，并且在不久的将来真正的发扬光大。