

对京剧艺术的社会调查与京剧文化产业化路径初探

沙赛红

(南通市音乐家协会, 江苏 南通 226008)

摘要: 对京剧艺术消费市场的问卷调查和数据分析表明, 社会普通人群, 尤其青年人群目前对京剧的喜爱和关心程度明显偏低, 传统艺术面临着现代文化的严峻挑战; 创作反映当代生活、现实题材的京剧剧目, 融入现代艺术元素, 赢得青年一代的喜爱和共鸣, 创造京剧市场的繁荣, 是推进京剧文化产业化, 传承和弘扬国粹艺术的有效途径。

关键词: 京剧艺术; 文化产业化; 青年人群; 现代元素

中图分类号: J821

文献标志码: A

文章编号: 1008-5327(2011)04-0014-03

Social Survey on Beijing Opera Art and Exploration of the Industrialization Approach of Beijing Opera Culture

SHA Sai-hong

(Nantong Musician Association, Nantong 226008, China)

Abstract: This paper points out that people especially the young have little preference and concern on Beijing Opera according to surveys and data analysis and this traditional culture is facing severe challenges. The effective approaches to promote Beijing Opera industrialization, inherit and promote Chinese Quintessence of Art are through composing Beijing Opera plays with realistic theme and modern arts to win the preference and resonance of the youth, creating prosperity in Beijing Opera market.

Key words: Beijing Opera art; cultural industrialization; young people; modern elements

党的十七届六中全会通过的《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》, 是党中央在我国改革发展的关键时期作出的重大战略部署, 吹响了推动文化产业成为国民经济支柱性产业、建设社会主义文化强国的新号角。“国粹”京剧是我国传统文化的重要组成部分, 是我国丰富的戏剧宝库中的领军剧种, 推进京剧文化产业化, 是传承和弘扬京剧传统艺术的有效途径, 对带动各类戏剧的产业化具有示范作用。

1 京剧消费市场的基本状况

近年来, 由于受现代艺术形式的冲击, 包括京

剧在内的我国传统戏剧市场正面临着前所未有的挑战。应该说社会各界为振兴京剧已经作出了很多努力, 如央视有以京剧占主要戏份的戏剧频道, 有梅兰芳艺术节、有儿童拉琴唱戏、更有京调年年上春晚等等, 然而与铺天盖地、人山人海的通俗歌曲演唱会场面相比仍显得大为逊色。对京剧市场受到各种现代艺术不断挤占的状况, 其原因是多方面的, 但笔者认为首先应从京剧的题材创作和表现形式等自身因素进行反思。文化艺术是一种特殊的精神消费品, 喜爱和共鸣是激发消费偏好的动因, 而文化受众的最大群体是年轻人, 应该说, 他们对京剧艺术的需求决定了能否成功实现京剧文化的产业化并使之可持续发展。

收稿日期: 2011-10-25

作者简介: 沙赛红(1975-), 女, 干事, 主要研究方向为传统音乐产业化。

长期以来,京剧创作以历史题材为主,表现形式程式化、写意化,除了演员、艺术家和票友爱好者以外,普通百姓,特别是年轻人能够听懂、能有共鸣、乐意欣赏的的确为数不多。如果过度地恪守传统,拒绝时代元素的融入,将得不到年轻一代的理解和喜爱,将会失去巨大的需求市场,产业化、传承和弘扬也就无从谈起。

2 对京剧消费市场的调查结果

为了掌握社会普通人群对京剧艺术的了解与

认同状况,笔者设计了调查问卷(具体问题和调查选项详见表1),并委托上海迈普市场调研公司通过网络、访谈等渠道发出5000余份,收回有效答卷3242份。本文拟对调查结果作必要的数据分析,以了解不同年龄结构、不同文化背景、不同地域人群对京剧的评价和接受度的差异,期望对探索京剧艺术的振兴与发展之路,推进京剧文化的产业化起到一定的促进作用。

问卷共提出10个问题,同时为便于量化分析,对各个选项赋予分值(详见表1)。对人们主观

表1 调查问卷的主要内容

题号	问 题	选 项(赋值)			
1	您喜欢京剧吗?	很喜欢(4)	喜欢(2)	一般(1)	不喜欢(0)
2	您平时听京剧吗?	欣赏(4)	经常(2)	偶尔(2)	不听(0)
3	您支持京剧现代化改革吗?	很支持(4)	支持(2)	不了解(1)	不支持(0)
4	您支持京剧产业化吗?	很支持(4)	支持(2)	不了解(1)	不支持(0)
5	你能说出几个京剧剧名的个数吗?	10个以上(4)	5个左右(2)	一两个(1)	0个(0)
6	您了解京剧的发展历史吗?		了解(2)	有一些(1)	不了解(0)
7	您知道京剧的国剧地位吗?		知道(2)	知道一些(1)	不知道(0)
8	您喜欢春晚上演唱的京剧京调吗?		喜欢(2)	无所谓(1)	不喜欢(0)
9	您听得懂京剧吗?		听得懂(2)	有一点(1)	听不懂(0)
10	您对会出钱看京剧吗?		会(2)	可能会(1)	不会(0)

感觉和态度的大小,通常采用倍值赋分的方式,即分值

$$f_{ij} = \begin{cases} 2^{3j}, & j = 1, 2, 3 \\ 0, & j = 4 \end{cases} \quad (1 \leq i \leq 5);$$

$$f_{ij} = \begin{cases} 2^{2j}, & j = 1, 2 \\ 0, & j = 3 \end{cases} \quad (6 \leq i \leq 10)$$

这里, i 表示题号, j 表示选项号。

对应于表1,将调查结果,即对各选项的得票

数汇总,具体结果见表2。为研究不同年龄人群对京剧态度的趋同性,按青年(36岁以下)、中年(36~60岁)和老年(60岁以上)三个年龄段分别进行了汇总,表中, T_j 、 Q_j 、 Z_j 和 L_j 分别表示全体调查对象以及其中的青年组、中年组和老年组对第 j 个选项的投票数的列号;相应的,将全体对象、青年组、中年组和老年组对第 i 个问题选择第 j 个选项的人数,记作 t_{ij} 、 q_{ij} 、 z_{ij} 和 l_{ij} ,且有关系 $t_{ij} = q_{ij} + z_{ij} + l_{ij}$ 成立。

表2 不同年龄人群对京剧态度的调查结果汇总表

题号	总体投票情况(3242份)				青年组投票(978份)				中年组投票(2125份)				老年组投票(139份)			
	T_1	T_2	T_3	T_4	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	L_1	L_2	L_3	L_4
1	52	222	905	2063	3	23	178	774	28	133	697	1267	21	66	30	22
2	50	281	1237	1674	1	41	310	626	30	169	901	1025	19	71	26	23
3	321	549	2018	354	184	257	439	98	123	269	1516	217	14	23	63	39
4	443	705	1978	116	203	250	520	5	212	422	1388	103	28	33	70	8
5	61	197	2223	761	3	50	724	201	51	122	1411	541	7	25	88	19
6	333	1001	1908		13	52	913		285	874	966		35	75	29	
7	2955	281	6		850	142	2		1999	109	1		106	30	3	
8	764	2135	343		255	538	185		469	1522	134		40	75	24	
9	214	476	2552		4	85	889		183	316	1626		27	75	37	
10	96	252	2894		13	77	888		80	158	1887		3	17	119	

3 不同年龄组评价的趋同性分析

根据表1设置的赋分标准及表2中按青年、中年和老年分组汇总的数据，并按公式

$$q_i = \begin{cases} (\sum_{j=1}^4 q_{ij} f_{ij}) / 978 & (1 \leq i \leq 5) \\ (\sum_{j=1}^3 q_{ij} f_{ij}) / 978 & (6 \leq i \leq 10) \end{cases}$$

得到青年组对第*i*个问题的平均分值；同理，可得到中年、老年组对第*i*个问题的平均分值 z_i 或 l_i ，计算结果详见表3。同时，为进一步了解不同年龄组对各问题态度的趋同情况，采用相关系数检验。经计算，青年组与中年组、老年组的相关系数分别为0.657和0.634，中年组与老年组的相关系数为0.641。

表3 不同年龄组对各问题的平均赋分

<i>i</i>	q_i	z_i	l_i
1	0.24	0.51	1.77
2	0.40	0.64	1.76
3	1.73	1.20	1.19
4	1.87	1.45	1.78
5	0.85	0.87	1.19
6	0.08	0.68	1.04
7	1.88	1.93	1.74
8	1.07	1.16	1.12
9	0.10	0.32	0.93
10	0.11	0.15	0.17

结果显示，3个年龄组的评价分值之间总体呈正相关。对于10个问题（样本），置信度为0.95的相关系数临界值为0.632，因为三个相关系数均超过这一临界值，说明彼此具显著相关性，按统计观点，不同年龄组对京剧的感受评价虽有差异，但总体基本一致^[1]。因此，可运用加权平均公式

$$t_i = \begin{cases} (\sum_{j=1}^4 q_{ij} f_{ij}) / 3242 & (1 \leq i \leq 5) \\ (\sum_{j=1}^3 q_{ij} f_{ij}) / 3242 & (6 \leq i \leq 10) \end{cases}$$

求得接受调查的人群对问卷各个问题的总体评价分值。进一步，计算各年龄组对各个问题的评价值与总体评价值之差，结果一并见表4。

从整体评价结果看，除第7个问题，大家普遍认同京剧的重要地位外，各项评价值均低于平均

表4 人群对各问题的总体评价分值及各年龄组与之对应的差值

<i>i</i>	t_i	$q_i - t_i$	$z_i - t_i$	$l_i - t_i$
1	0.48	-0.24	0.03	1.29
2	0.62	-0.21	0.02	1.14
3	1.36	0.37	-0.16	-0.17
4	1.59	0.28	-0.14	0.19
5	0.88	-0.03	-0.01	0.31
6	0.51	-0.43	0.17	0.53
7	1.91	-0.03	0.02	-0.17
8	1.13	-0.06	0.03	-0.01
9	0.28	-0.18	0.04	0.65
10	0.14	-0.03	0.01	0.03

值（前5个问题为2.33，后5个为1.5），说明人们对待京剧的喜爱和关心程度都不容乐观。更令人担忧的是，3个年龄组的评价值与总体评价值之差的负数值几乎都落在青年组，意味着文化消费的最大群体，即年轻一代对京剧的兴趣与爱好程度相当低下。

4 融入现代元素是振兴京剧艺术之对策

本项调查属随机抽样，而且样本容量较大，达到3242个，因此评价结果具有一定的代表性、普遍性和说服力。数据分析表明，在普通人群中关心、喜爱京剧传统艺术者所占的比例较低，其中青少年的比例更低，说明随着各种现代艺术形式的不断推出和挤占市场，京剧艺术要走向产业化任重而道远。

改革是发展的动力，尽管京剧艺术尊居“国粹”、国剧之高位，但也不能例外。要占领并不断扩大年轻消费者市场，首先需要博得青年人的喜爱和共鸣。表4中青年组对问题9和1的评价数据均为负数，说明青年人绝大多数听不懂京剧，自然就不会喜欢，令其消费显然不太可能。基于上述分析，笔者认为，在京剧题材创作和表现形式上走向现代是改变现状的有效与必然途径。

京剧的现状是，《霸王别姬》、《贵妃醉酒》、《铡美案》、《苏三起解》等历史题材的经典名剧人们耳熟能详，而反映现代生活、现实题材的剧目几乎不见（除了文革期间充斥京剧舞台的几部样板戏外）。改革开放三十多年，文艺空前大繁荣，然而作为国粹的京剧，其题材创新竟然近乎空白，不可避免的形成了难以被年（下转第26页）

手段,及早解决相关问题。三是强化有关人员的培训,使其在面对网上涉稳问题时能及时发现并妥善处理。四是进一步推进网络实名制工作,加强对网吧、宾馆等场所的管理。

2.4 创新网络社区,净化网络环境

网络管理和网上维稳,就必须着眼于构建一个融管理、服务于一体的新型网络社区与和谐有序的网络环境。各级党委、政府机关部门通过网络倾听群众呼声、解决网上问题、办理日常事务、提供各种服务。此前,南通市在这方面已经开展了很多有益的尝试,诸如网上调解、网上办理各种行政申请等等。下一步,需要进一步拓展思路,发动和鼓励各种社会力量加入网络社区的构建,形成齐抓共管的局面。

一是在不断开拓网络服务功能的基础上,以人为本,以民为本,广纳民声,真正帮助群众解决生活中的难题,消除不稳定因素,并积极引导网上的舆论导向,维护好和谐有序的网上秩序。

(上接第 16 页)轻一代接受和喜爱的尴尬局面。

《说唱脸谱》糅现代流行元素与京韵京调于一曲,从春晚舞台飞向大江南北,老少传唱,这一现象充分说明了和所有的传统艺术一样,其实歌词里少年与老爷爷的对话就是传统与时代的撞击。京剧只有不断地吸收现代元素,用具有现实意义的题材加以创新,与时代的节奏合拍,和大众的心声同音,才能赢得大批年青的爱好者,才能培育出旺盛的市场需求,才能得到生生不息的传承与弘扬。

为纪念辛亥革命 100 周年,今年上海京剧院创作并推出了以辛亥革命为背景的新编京剧《梨园少将》就是题材创新的一个成功尝试,而且剧组走进校园,微博直播与青年学生交流^[2],运用现代技术宣传京剧艺术,以培养更多的新一代票友,同时市场也得以拓展。

京剧发展的本身就是一部变革史,徽剧、昆剧等多个剧种在吸收民间元素的同时逐步融合,经一代代艺人流派的创新才有了当年国剧的鼎盛。在艺术形式和品种丰富多彩的今天,受众有了更多的选择机会,只有将以经典著称的京剧艺术面向时代、面向大众、主动改革,才能赢得市场。

二要加强与各网站、互联网服务商、论坛管理员、版主等的沟通与交流工作,借助网络力量进行巡查和管理,以便及时发现问题,净化网络环境。

三是引导和促进本地网站的和谐发展,使其成为格调高、定位准、风气正、名声大、作用好的网上维稳阵地,成为倡导社会主义核心价值观的坚强堡垒,在明辨是非、反映民声、推动政府转变职能、谴责社会丑恶现象、揭露网络犯罪等众多方面发挥积极作用。

参考文献:

- [1] 吴文苑.微博传播对网络舆情的影响-以“宜黄强拆事件”为例[J].新闻世界,2011(06):106-107.
- [2] 人民网.胡锦涛总书记 2008 年 6 月 20 日视察人民日报时的讲话 [EB/OL]. (2008-06-21) [2011-06-10].<http://politics.people.com.cn/GB/1024/7408514.html>.
- [3] 邹小平.把牢“三网”关,提高互联网舆情导控能力[J].思想政治工作研究,2009(4):9-10.

责任编辑 姬玉明

为此,首先要拆除让大多数受众所听不懂的这道樊篱,努力创作大量贴近时代、接近生活,使普通民众特别是广大青年能听懂、能理解、喜闻乐见的现代剧目;其次要接纳现代艺术元素,如引入西洋乐器、电子乐器与胡琴锣鼓同台伴奏,创造更富时代激情、更具感官震撼的场面,从而赢得更多听众、观众的共鸣;此外,也可把经典剧目制作成动漫通过网络传播,网络游戏《三国》早已风靡,那么动漫京剧《空城计》、《借东风》自然也不难做到。

改革是为了更好的传承与弘扬。我们相信,当“皮黄”唱腔、板眼节奏、唱念做打演绎出时代的脉动,当街头的少男少女们戴着耳麦哼唱着京韵京调时,京剧艺术产业化的春天也就到来了。

参考文献:

- [1] 茹诗松,程依明,濮晓龙.概率论与数理统计教程[M].北京:高等教育出版社,2004:443.
- [2] 王霖.新编京剧《梨园少将》进校园 与学生亲密接触[EB/OL]. (2011-10-13) [2011-10-16].<http://enjoy.eastday.com/e/20111013/u1a6150789.html>.

责任编辑 丁康