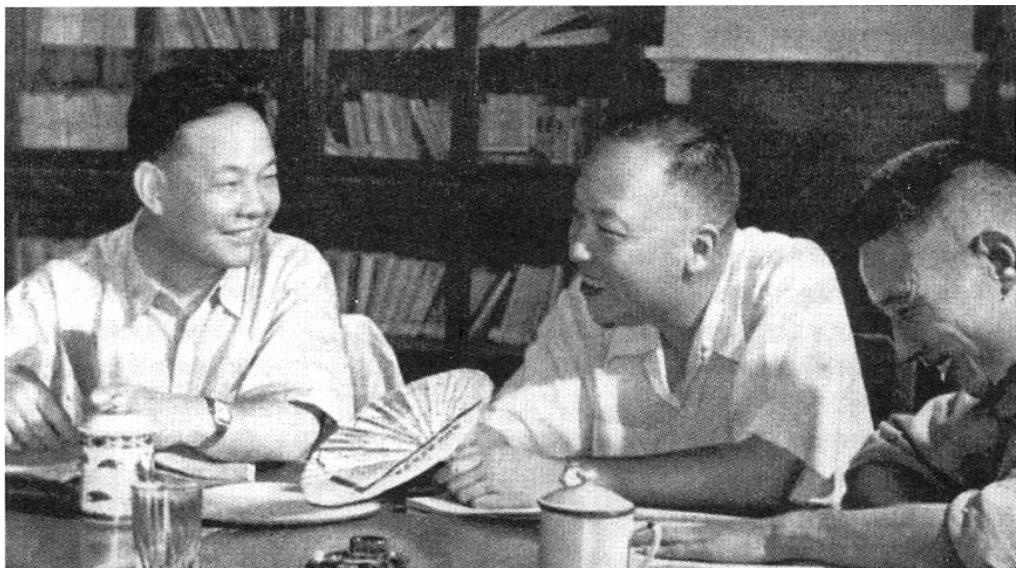

传承 变革 发展

马博敏

■ 周信芳(左)与编剧们谈创作

上海京剧院走过了不断变革、不断发展的50年。半个世纪的历程，对一个剧院来说应该是一个走向成熟的历程，在市委、市政府的关心和领导下，在社会各方面的鼎力支持和上海京剧工作者的发奋努力中，上海京剧院取得了一些骄人的业绩。总结经验，为的是图谋未来更好的发展。本文围绕过去和未来这两方面谈一点想法。

上海京剧院的过去——在改革中锐意进取，成果丰硕

艺术的发展需要一个良好的文化生态环境。历届上海市委、市政府领导对京剧艺术高度重视，将上海京剧院列为市级重点院团，在剧目创作、人才培养、硬件建设方面给予扶持，使院团在一定程度上解除了后顾之忧。如果说过去上海京剧艺术取得了一些成绩的话，那首先要归功于市委、市政府多年来在为京剧艺术的生存发展努力所创造的优质的文化生态环境。

上海京剧院取得的成绩，主要有三个方面。

成绩之一，是已成为全国少数以新剧目为主体，开发市场、拓展演出的院团之一。以周信芳为代表的老一辈艺术家为上海京剧留下了海派京剧改革创新的精神特质，是上海京剧院取之不尽的丰厚艺术财富。京剧院坚持以传统为依托，以创新为动力，努力丰富“海派艺术”创新的本质和传统，使京剧这门古老剧种始终适应时代的审美需求。在各项工作的布局上，京剧院坚持以剧目创作带动艺术生产，以此凝聚人才，发挥整体优势，创作了一批久演不衰的优秀剧目，为京剧发展带来了生机勃勃的局面。正是紧紧抓住了“以传统作基础，以革新出成果”这个理念，创作与演出并举，埋头苦干，才有了优秀作品的不断诞生并久演不衰。无论是极具现代思辨精神的《曹操与杨修》，还是雅俗共赏的《狸猫换太子》、气势恢弘的《贞观盛事》和《廉吏于成龙》，这些剧目演出大多超过百场；

尤其是观赏性很强的新编神话京剧《盘丝洞》，创造了新时期以来演出超过500场的纪录。这些既背靠传统，又大胆创新、风格各异的新编剧目，不仅成为上海京剧院的“获奖戏”，更成为“吃饭戏”、“看家戏”，难能可贵，这使上海京剧院成为全国少数以新剧目为主体开发市场、拓展演出的院团之一，这些优秀剧目同时也成了“上京”这个品牌的优秀代言者。

成绩之二，是培养了一支有相当质量、经得起磨练的专业人才队伍。剧目创作与人才建设唇齿相依、互为因果。除依托上海戏校培养后备人才、引进紧缺人才和尖子人才外，上海京剧院还着力于现有岗位，发掘人才。通过不间断的人才培养和引进，使本不具有特别人才优势的上海京剧院成为有剧种代表人物、行当领军人才、文武较为齐全的院团。如今的上海京剧院，不仅汇聚了尚长荣、孙正阳、李炳淑、陈少云、夏慧华、方小亚等仍然活跃在舞台上的老一辈优秀艺术家，关栋天、奚中路、唐元才、史依弘、李军、严庆谷、王佩瑜、胡璇、安平、李国静、赵群等优秀中青年演员也已成为上海京剧院的中流砥柱。为培养中青年演员，政府出资金、老艺术家传帮带，长期大规模安排继承优秀传统剧目的学习，度身定制个人专场，加快提炼他们的艺术成熟度，使他们每人都有几出表现较好的大戏，从而得到观众的广泛认可。

成绩之三，是通过各种形式的演出，扩大“上海京剧院”这个品牌的国内外影响力。在演出方面，上海京剧院注重通过各种载体、各种形式的演出来展示京剧艺术的魅力，在演出市场并不景气的大环境下，立足上海，放眼全国，进校园、入社区、下农村、到工厂，足迹遍及全国各地。上海京剧院不仅创建了“全国京剧万里行”、“京剧走向青年”等多个京剧演出品牌，而且在政府支持下，在高层次的国际活动中进行展演。如在APEC会议进行文艺演出、中法文化年中出访法国，还到美国、日本、欧洲国家等进行交流和商业演出，扩大了影响力。

综上所述，从剧目的创作生产到人才队伍的凝聚，从资金支持到演出普及，这一切都从内到外地支撑了上海京剧自上世纪八十年代以来持续繁荣发展的生态环境链。

上海京剧院的未来——仍需在变革中寻求发展

随着国民经济的不断发展，国家对优秀传统文化的重视和支持，京剧要在真正意义上确立它的艺术地位，在很多方面仍存在着不足。因此，京剧未来的发展仍是任重而道远。比如，继承与创新的力度不足，市场经营

理念的落后（最主要是这方面人才的奇缺），院团建设资金投入的不足等等。又如，大多数中国青年人从未走进过京剧剧场，有的是没有能力，有的是不屑一顾，问题主要在于我们京剧院团没有去了解他们的心理需求。目前的演出市场存在着选择众多、竞争激烈的多变局面——古典的、现代的、变革的……多种多样。因此，京剧的创作、普及、演出、宣传各个方面有着大量的荒漠等待开拓。对于今后上海京剧院的发展，本文提出以下几点策略供思考。

一是要深刻地研究京剧艺术人才培养规律。京剧是一个以“名角”为核心的剧种，京剧艺术的繁荣最终应体现在呈现相当的、真正意义上的名团、名剧、名人上。目前这三方面都还十分欠缺。其中最重要的是人才问题。如编剧、导演、作曲等创作人才的缺乏，化装、服装等舞台技术人才的缺乏则更为严重。上海京剧创作力量日渐老化，对新一代戏曲创作人才的培养已迫在眉睫。可以说，京剧人才培养方向和教育质量已成为制约上海京剧进一步发展的瓶颈之一。

二是要认真、冷静地探索京剧剧目创新的内在艺术要求。从全国看，近年来各地都创作了许多新剧目，但其中也有相当一些作品在情节架构、舞台样式上存在雷同。有的新剧目“新”得不像京剧，以至观众无法接受；而有的新剧目只不过编了一个新故事，其他一切都十分陈旧。这样做的结果，是观众不接受你，作品没有保留价值。什么是真正意义上的创新？我们如何去创新？值得认真、冷静地探讨。

三是为京剧艺术发展探求符合市场竞争体系的体制机制。在社会转型、经济体制转轨、市场多元化的今天，艺术与观众都面临着多项、多义的选择。如何在面临多种选择和被选择的路口时，既不迷失京剧的艺术本体和精髓，又不致于在被观众选择中遭遇遗弃的命运，都是等待我们回答的严肃课题。上海京剧人不能因过分强调国家保护而忽视自身观念的转变和能力的提高。上海有十分优秀的市场和自己的京剧演出公司。院团应有强烈的宣传、包装、营销意识，要有参与市场竞争、占领市场份额的勇气，要善于与各方携手，集多方合力，加大京剧的推介力度，增强京剧的市场竞争力。

今天的上海京剧艺术不仅有着丰厚的传统，同时又充满了创新的活力，本身就具备了发展的良好特质。上海京剧院要以励精图治的勇气，以责无旁贷的使命感作为动力和源泉，完成承上启下的发展重任，为京剧艺术事业描绘未来更美好的篇章。