

一位京剧团长的忧思

——访著名张派青衣王蓉蓉

在第五届京剧节组委会举办的“京剧继承与创新”研讨会的间隙,本刊记者采访了北京京剧院一团团长、国家一级演员、梅花奖获得者王蓉蓉。她在结束了京剧节参演剧目《下鲁城》的演出后,便匆忙赶回北京,完成了五场演出,又一路风尘返回济南的研讨会。虽然有些疲惫,但她端庄秀丽的气质,亲切随和的笑容,给我们留下了深刻印象。

张派传人王蓉蓉,深得艺术家张君秋的赏识和真传,她继承了张派艺术华美柔婉、刚健清新的演唱风格,又充分发挥自身嗓音宽亮、甜润、表演细腻稳重的特点,博采众长,成为张派弟子中的佼佼者。被中国文联评选为“德艺双馨”艺术家,文化部授予优秀专家称号。在全国各地巡回演出中,深受广大观众的喜爱和好评,并多次出访日本、韩国、香港和台湾等地,演出均获成功。

王蓉蓉在京剧事业上取得的成就并没有让她感到轻松,时刻思考着京剧在当代的发展。我们请她谈了在当今京剧发展中存在的一些问题。

王蓉蓉说,两年前来我接任了北京京剧院一团团长的职务,与以前相比除了演好戏外,思考最多的是团里的具体工作。我是个特别爱较真儿的人,不论是演戏还是工作,要么不干,要干就一定要干好,要对得起大家对我的信任与重托,要对观众负责,对团里的演职员负责,其实这也是我对自己的要求。对上,要义不容辞地完成院里的重大演出等任务;对下,要考虑完成每年三百万指标的演出收入、剧团的生存和演职员的待遇等。我认为京剧的继承与创新,振兴与发展,需要我们全体京剧人的共同努力,更需要国家的投入和政策的扶持。

传统戏

我们团经常上演的大多是老传统戏。成本低、观众爱看,受欢迎。团里有现成的演员、服装、道具,小投入、小制作,外出演出也方便,能维持团里生存的大多是老传统戏。新戏往往需要大投入,投资百万元以上的剧目剧团大多都负担不起,肯定是上级主管部门的大力投入与支持。主创人才短缺也造成了需要资金大投入的原因,团里拍戏需要花重金请外援。京剧导演、戏曲导演缺乏,而请来话剧导演参与导戏。大制作、大规模的新戏,虽然演出效果精彩,气势恢宏,但往往不利于流动而有很大的局限性,我们团每年的经济指标往往是靠“一桌二椅”的传统戏来完成。传统戏更便于演出,也有市场。

京剧是国粹

王蓉蓉说:京剧是最能代表咱们民族文化的艺术,在世界上宣传我们民族文化的优秀,京剧是最具说服力的。我搞

京剧这么多年,我知道京剧是最好的,真正应该让我们全民族的人都喜欢。但京剧又是传统文化,与现代社会不接轨,年轻人接受起来比较困难。过去没有这么多的文化娱乐方式,艺术门类少,只有进剧场欣赏戏剧演出。现在是文化多元化,复合型社会,文化分流,观众也分流,观众不可能只看京剧,京剧一花独放是不可能的。现在没有哪种艺术形式是最繁荣的,文化消费内容很丰富,摊子很大,京剧只是其中之一,不可能让现代人只消费上个世纪产生的京剧文化,这种状态是符合社会发展规律的。文化消费这个

摊子越来越大,京剧占的比重越来越小,我们只有想办法尽量把比重做大些,或者是守住了,别让它再缩小。

京剧队伍庞大和观众群

京剧从业人员这一队伍很庞大,全由国家来养也不现实,如果队伍太小,影响面也相对小,是相互矛盾的。我认为国家对院团应该分别对待,分两部分分开管理。一部分由国家来养,另一部分可以走市场,自筹资金运营。比如被评上“十佳院团”的重点院团,由国家来扶持投入,演职员要经过严格考核、筛选,要高水平、高待遇、严要求,出成绩。让演职员真正安心搞艺术,继承传统,创新发展,创作出老百姓爱看的优秀作品。其他地方院团不要过多限制,走市场经营的模式,允许有很大发展创新空间,放开了灵活管理。这样既减轻了国家负担又繁荣了京剧事业,拓展了京剧演出市场。

京剧有很广泛的观众面,不论是学识渊博的人,还是平民百姓都爱看。在农村有更广泛的观众群,不能简单地把它定位在高雅艺术或者是平民百姓的艺术,两者都占,它既能阳春白雪又能下里巴人,是一门雅俗共赏的综合艺术。其实京剧等传统艺术的现状还是很乐观的,观众群在总量上并没有减少。由于现代传媒的发展,使观众坐在家就能从电视上、网络上欣赏各种艺术,就分流了剧院观众。票价高、交通拥挤、需要时间慢慢欣赏等原因都使剧院的观众在减少,相信随着我们国家对弘扬优秀传统文化的宣传,对京剧艺术的深入普及,和大力扶持与投入,会有更多的人喜爱京剧。作为我们演员自身,应严格要求自己,努力创作出最优秀的作品,奉献给热爱京剧的观众朋友。

关于京剧现状王蓉蓉还说:“目前国家非常重视文化的繁荣发展,从政策和资金投入上大力扶持京剧等民族艺术,而今京剧进校园,让学生真正了解中华民族的国粹,从低年龄段培养观众群,可见政府的重视和深谋远虑”。采访中王蓉蓉曾多次提到基层演员的待遇问题:“我从未离开过剧团,我深知群众演员是最辛苦的,平时要完成演出指标和排练任务,节假日演出更繁忙,工资待遇还不高,希望通过努力,使基层演员们在辛勤的付出之后的收入能越来越高,让他们好好回家过日子。”我们还了解到王蓉蓉为了钟爱的京剧事业,曾多次谢绝国外优越的生活待遇,从1982年参加工作到现在,还没有一个春节能回到东北老家和年迈的父母一起过年。每年要完成一百多场大型剧目演出。多次放弃了高薪聘请的优厚待遇,并没有因为个人得失而离开剧团。多年来,她始终怀着对京剧事业的满腔热情,以不辞辛劳的勤奋演出为实际行动,为弘扬博大精深的京剧艺术做着自身的贡献。■

本刊记者