

切实加强越剧艺术教育 永葆百年越剧青春活力

□范奎英

越剧诞生百年来,在越剧表演艺术家及无数越剧爱好者的共同努力下,越剧发展成为仅次于京剧的我国第二大剧种。但毋庸讳言,在这个文化多元化的时代,越剧和其他各大剧种一样,正面临严峻的现实生存状态,越剧的发展已进入了瓶颈阶段,那么阻碍它发展的瓶颈究竟何在?百年越剧如何才能突破重围、再创辉煌?笔者认为,切实加强越剧艺术教育是其中的基础之举、根本之策,并就此作了一些微思考,以期能抛砖引玉。

一、百年越剧亟需突围

从上个世纪五六十年代唱遍大江南北的热闹红火,到如今的“门前冷落鞍马稀”,被誉为“全国第二大剧种”的越剧与众多戏曲剧种一样,面临着剧团解散、剧目匮乏、人才流失、观众锐减等系列严峻的问题;百年越剧正面临生存与发展的严峻挑战,主要表现在:

1.越剧表演团体日益萎缩。艺术需要竞争,但随着人民群众物质文化生活的日益丰富,人们对文化产品的要求日益多元化,特别是随着电影电视、互联网络的迅速发展,传统越剧表演逐渐丧失了市场。据统计,浙江省专业剧团最多时曾达147个,其中约七、八十个都是越剧,而目前专业剧团的数量不到40个,越剧才27个,锐减了三分之二。

2.越剧表演人才结构失衡。对越剧表演而言,编、导、演、音、美,哪方面人才都不能缺,因此对越剧人才培养的着眼点应该是全方位的。但由于一直以来越剧艺术教育水平不够发达,很多时候依然沿袭师傅带徒弟的落后方式,使得越剧人才“单打一”现象较为严重,人才构成不很合理,常导致辛苦十年培养出来的演员最后只能跑龙套。同时,对演员

的激励机制也亟待健全,现在一个剧团特别是国有剧团往往有四、五对主角,导致“你好我好大家好,主角头肩轮流做”现象十分普遍。

3.越剧演出市场供求失衡。目前,越剧表演片面追求“声、光、电、图”现象比较普遍,不少演出单位错误理解越剧改革创新的根本目的是带给观众美的享受,盲目追求大制作大气势,热衷于营造铺天盖地、摄人心魄的冲击效果,却往往忽视了对表演艺术本身精益求精的追求。现在有的剧团仅排一出戏的灯光动辄就达上百万,过高的戏价让主流观众群体——那些想看戏的普通群众根本进不了剧场。

二、强化教育是重振越剧事业的基础

推动越剧艺术改革创新,加快越剧演艺事业发展,我们要做的事情有很多,如前述提到的剧目、资金、人才、政策等等,但其中人的因素是最关键的因素。温总理说过,“人才资源是第一资源”。任何剧种的发展,既要一批献身艺术、终身不懈追求艺术真谛的表演艺术家,也需要大量关心、爱护剧种发展的爱心人士,更需要大批发自内心喜爱戏曲艺术的忠实观众。越剧当然也不例外,因此,当前最基本的,也是最紧迫的事当是强化越剧艺术教育,加快培养各类越剧人才,并通过积极传唱越剧,培育大批忠实的越剧粉丝,营造喜爱越剧、关心越剧的浓厚氛围,为百年越剧持续发展、永葆活力提供坚强的人才保证。

三、加强越剧艺术教育的几点建议

笔者建议,有关机构及各类越剧艺术教育机构要切实加强以下工作:

1.加快制定越剧艺术教育宏观和微观规划。加快制定越剧艺术教育宏观规划,可分两个层次:培

艺术科技 2010 年第 2 期

养高层次专业人才和培养广大的业余爱好者。其中,专业人才方面各越剧培养学校要逐步建设越剧编导、越剧艺术管理、越剧综合传媒等紧缺专业;业余越剧爱好者培养主要着眼于年轻观众群体,坚持越剧教育从娃娃抓起,争取越剧进校园,不断扩大越剧艺术影响面,推广越剧鉴赏、演唱、表演知识和技能。

2.扎实开展高层次越剧专业人才培养工作。要根据越剧表演专业实践性强的特点,以各地特别是越剧发源地——浙江省各越剧团等为基地,组织学生参加各种、各类不同层次的越剧艺术教学和实践活动,并积极组织越剧学员参加中央、省、市的各级各类比赛,通过“赛场赛马”方式,不断发现、遴选并重点培养其中的好苗子。

3.积极组织开展群众性、社会性越剧艺术推广教育。要鼓励各越剧培训机构、越剧管理机构、越剧爱好者群体积极组建“大学生越剧艺术团”、“越剧票友俱乐部”、“越剧研究会”等群众性社团,并以其为载体和纽带,吸收、凝聚更多的越剧爱好者,在全社会形成纷纷学唱越剧,欣赏越剧、传播越剧的良好氛围。

4.以专业研究机构为中心,项目实施为内容,掀起越剧艺术研究热潮。建设一个全国性的越剧专业研究机构“越剧与民间文化研究所”,聘任和吸纳省内外有造诣的专家学者参与,形成规模优势,建设一支强大的学术队伍,为越剧事业创新发展提供人才、理论、资金储备。要有重点地选择一两个新编剧目开展全程跟踪实录,通过解剖“麻雀”将研究与越剧表演艺术实践结合,促使越剧事业有的放矢地

改革发展。

5.着力构建“三维互动”的多方位越剧教育合作机制。“三维互动”即实现学校、政府、专业演出团体之间的密切合作。具体为:学校与政府互动。政府包括财政部、教育部及地方政府,主要是越剧发源地政府,为学校越剧艺术教育的人才培养提供支持;学校与专业演出团体互动。越剧教育学校帮助相关演出团体培训各类专业人才;参与其戏曲编、排、演,帮助其积累材料、设计方案、总结经验;调研这些团体的艺术实践,探讨其艺术规律,提高其艺术水平和层次。相关专业团体也回馈学校,以戏曲进校园、组织大学生观摩演出,培训大学生越剧演唱、演出等形式开展活动。

6.努力探索越剧艺术教育的有效模式。努力实现四个结合,即将“特色兴校”与地域文化相结合,越剧是中华戏曲艺术的瑰宝,各类学校特别是艺术教育学校如选择在全国有巨大影响的越剧作为本校教育创新和实践对象,不仅能实现“特色兴校”目标,而且必将为提高办学层次和水平赢得先机。将系统培养与注重实践相结合,从越剧艺术产品创作、制作、包装到演出、市场化运作及效果检测,都要注重实践性。将学科建设与科学研究相结合,依托专门研究机构和专业研究项目,围绕越剧发展和相关问题积极开展各类科学研究。将专业人才培养与业余普及传播相结合,越剧艺术教育最终目的是弘扬祖国民族文化,提高民众素质。两者结合,既能提升越剧艺术整体水平,又能提高广大群众越剧艺术鉴赏力,陶冶情操,提高素养,从而更好地发展越剧事业。

艺科奇闻趣事

能够使人感觉幻觉的装置

日本专家开发出一种可以使人感觉幻觉的独特装置。使用者戴着眼罩和耳机,躺或坐在装有可传送振动的弹簧的椅子上。眼罩的左右各装有四个白色小灯,可以单独闪亮。该装置看起

来构造似乎很简单,但是其中最大的奥秘在于这些利用电脑控制的小灯。

使用者闭上眼睛,首先从耳机中传来振动声音和优美的音乐声。随着椅子弹簧的振动,身体也跟着轻轻颤动。眼皮的上方,光线不断地闪烁着。突然间,各种颜色的光线向上涌起,就象对着脑部飞过来一样,并且浮现出明显的风景。在半个小时的时间内,可以借助所使用的电脑软件,让人体体验到种种不同的幻觉。 (李 荣编译)