

远离奖项 走近观众

Far Away From the Awards, Getting Closer to the Audience

记 2012 上海民营剧团展演活动研讨会

□ 寒 树

汇聚了沪上优秀民营院团作品的 2012 上海市民营文艺表演团体展演活动，最近落幕。两周来，上海徐汇燕萍京剧团周燕萍领衔的创新之作——多媒体音乐京剧《涅槃之夜》，沪上创办时间最长的民营沪剧团勤苑沪剧团团长王勤领衔的《雷雨》、上海现代人剧社与上影演员剧团联合演出的大型话剧《国家安全》、由民营文慧沪剧团根据革命烈士李白事迹创作的大型现代沪剧《黎明前的歌声》等一一登台亮相，赢得了各方关注。在日前举行的 2012 上海民营剧团展演活动研讨会上，本市戏剧专家为上海百余家民营院团的生存和发展出谋划策。大家一致认为，民营剧团正迎来新一轮发展的历史时期，谋求创新正当时。

看清现实 贴近观众

据悉，上海的民营剧团近两年来得到了蓬勃的发展，数量已到了 133 家。但在这 133 家剧团中，只有三分之一的剧团是在良性运作。所谓良性运作就是有创作、有演出、有市场、有队伍。还有三分之一的剧团的情况是三天打鱼两天晒网，偶有作品问世；更有三分之一的剧团，只是注册但常年不运转，完全是个空壳。那如何给民营剧团定位，如何在演出市场上立有一席之地，这些成为目前上海民营剧团

面临的一个根本而迫切的问题。研讨会上，专家们普遍认为，民营剧团要发展，一是要看清现实，二是要贴近观众。

“看清现实”就是要看清自己剧团的现有特点，看清自己剧种当下的发展状况，并在自身剧团和市

说就像是一次高风险的“装甲化”，厚重的“装备”只能让民营剧团束手束脚，步履维艰。

贴近观众、满足观众是民营剧团的立足点。民营剧团生存是第一位的，谁来养活他们？归根结底，是市场，是每一个掏钱买票的观

■ 沪剧《黎明前的歌声》

■ 沪剧《雷雨》

场之间找到一个恰当的契合点。上海民营剧团门类多样，各有特色，发展应该是由不同的院团、不同的剧组决定各自发展方向，不可能有一条放之四海而皆准的标准。专家们特别指出，民营剧团的创作应该尽量避免走那种贪大求洋的道路。当下的民营剧团多是“轻骑兵”，而非国家院团那样的“航空母舰”。“轻骑兵”的发展趋势应该是提高自身机动性和创造力，而几十万甚至上百万的投资对于民营剧团来

众。民营剧团的存在一定不是为了拿奖而去创作的，它们生存的宗旨是服从市场，是为观众服务的，是和最广大的观众紧密联系在一起。有些专家甚至在会上提出，民营剧团发展要远离奖项，一切让市场说话！

在具体创作方面，专家们希望民营剧团更加“时尚”一点，更加“海派”一点。时尚就是要紧跟时代步伐，题材要赶上，观念更要赶上。而上海本就是海纳百川，融会

贯通之地。思想可以更加解放一点，路子可以更加开阔一点。一些国家院团不敢迈出的步子，可以由民营剧团先迈出去；一些国家院团所忽略的东西，民营剧团可以再捡起来。

坚持传统 坚持创新

从艺术创作角度来讲，民营剧团大多有一个很纠结的心态：新创剧目到底应该占多大的比重，放在什么样的位置？很多民营剧团一谈到原创，一谈到要推新剧目，就觉得要砸锅卖铁，就要卖房子、卖车

收入，又能为人才培养提供土壤，为剧团的生存打好基础。

但新创剧目又是剧团的安身立命之本，特别是在上海，如果长期演出老戏，市场很有可能会逐渐降低，势必不能持久。只有创排新戏才能树立自己的品牌，这是民营剧团谋求发展的突破口。上海徐汇燕萍京剧团的多媒体音乐京剧《涅槃之夜》在这方面得到了多方认可。该剧总导演佟瑞敏观摩了李国修的《京戏启示录》之后，心生触动，着手打造属于自己的“戏曲新意”。无论是《涅槃之夜》，还是此前为剧团

长蔡正鹤在会上表示：“今年创排的几个新戏，院团方面在班底组成上都不再‘凑合’，不仅向国有院团借配角、龙套，就连导演、编剧、作曲和舞美等也请来了行业‘老法师’担任。这让民营剧团的原创剧目水平上了一个台阶。”多媒体音乐京剧《涅槃之夜》在这方面取得了较大收获。他们借助了上海戏剧学院、上海京剧院等国有资源的力量，不但提升了自己剧目的艺术感染力，也使得国营院团的优秀演员和从业人员得到了更多展示才华的机会，实现双

■ 京剧《涅槃之夜》

■ 话剧《国家安全》

子，这已经不是一家剧团的窘状，而是一个普遍现象。但如果剧目不创新，民营剧团只靠传统老戏又似乎难以得到发展。针对这一情况，专家们认为民营剧团应该立足传统，坚持创新。民营和国营只是体制之分，不是质量之别。民营剧团必须有一两出能够代表剧团水准的传统老戏，这是立身之本。没有这个传统，剧团可能会被替代，也很容易被观众遗忘。同时，客观上讲传统老戏既能给剧团带来稳定经济

带来颇多殊荣的《道观琴缘》、《赵一曼》、《黄道婆传奇》等剧目，周燕萍始终秉持着创新的理念。

跨越体制 支持合作

民营剧团虽然不是国营剧团，但这不代表着民营剧团就要与国营剧团划清界限，其实在许多方面，它们是可以互相借鉴、互相帮助，达到共赢的。这次展演的许多剧目中，国营艺术院团的演员、专家出力不少。上海演出行业协会会

赢两利。而国营艺术院团的一些专家也丝毫没有门户之见，长期为民营院团发展充当顾问，对他们的艺术创作提出了不少建设性的意见。

同时，政府也在不断加大对民营剧团的支持力度。据透露，在政府扶持下，2011年民营院团的演出总场次达10300场。市文广局去年起设立了总额为500万元的资助金额，根据绩效奖励民营剧团，并将每年举办一次展演。