

因剧制宜：当代戏曲传承和发展的必由之路^{*}

——以不同层次的四个剧种为例

□张勇风

20世纪80年代以来，随着戏曲的衰弱，乃至濒危，对戏曲衰微原因及生存策略的探讨遂成为戏曲学界关注的核心话题，但大都从整体上献策献力，较少谈及我国戏曲剧种的层次性差别及相应的发展策略。本文以京剧、晋剧、上党梆子、襄武秧歌四个不同层次剧种为例，通过对其流布地域、演出团体数量、享有传播媒介及与大众传媒结合等方面的比较分析，展现不同层次剧种在当前大众传媒背景下其生态现状的千差万别。因此，不同剧种需明确定位，因剧制宜，依托地方经济、文化资源，积极探索，谋求生存与发展之路。

* 基金项目：2011年度国家社科基金艺术学青年项目（编号：11CB084）。

一、剧种的层次性

1. 流布地域的层次性

据《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》“中国戏曲剧种”条载（中国艺术研究院戏曲研究所1980年、1981年统计），京剧、晋剧、上党梆子、襄武秧歌的形成时间、形成地点及流布地区如下表^①：

剧种	形成时间	形成地点	流布地区
京剧	清光绪年间（笔者按：应为清道光年间）	北京	全国各省、自治区、直辖市及美国等国家的华侨聚居地
晋剧	清代	山西汾阳、孝义、祁县、太谷、太原一带	山西、内蒙古及冀北、陕北一带
上党梆子	清代	山西晋城一带	山西东南部
襄武秧歌	清代末叶	山西襄垣、武乡一带	山西东南部

30年之后的今天，四个剧种的流布地区有了一定的变化：京剧较之前有了更大的发展，除覆盖了国内各省、自治区、直辖市和美国等国家的华侨聚居地外，还扩展到世界上非华人聚居的很多地区。如2005年2月，湖北省京剧院在美国林肯艺术中心演出了全本京剧《三打白骨精》，剧场中美国观众占到了七成以上。^② 不仅覆盖面继续扩展，渗透力度也进一步加强。京剧表演不仅吸引了越来越多的外国观众，而且外国票友也逐渐增多起来。晋剧的流布地区稍有缩小，除覆盖内蒙古、冀北、陕北的小部分地区外，主要集中在山西中部地区。上党梆子的流布地区没有太大变化，但整体演出场次和受欢迎的程度逐渐减弱。襄武秧歌的流布地区进一步缩小，主要集中在襄垣、武乡两县，演出场次和受欢迎的程度明显减弱。

2. “非遗”保护规模的层次性

截至2011年，四个剧种成功申报国家级非物质文化遗产情况一

^① 《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》，中国大百科全书出版社1983年版，第587—605页。

^② 林一、马萱主编：《中国戏曲的跨文化传播》，中国传媒大学出版社2009年版，第148页。

览表：

剧种	成功申报时间	申报地
京剧	2006年5月20日	北京市、天津市、辽宁省、山东省、上海市
	2008年6月7日	湖北省京剧院
	2011年5月23日	江苏省演艺集团、江苏省淮安市
晋剧	2006年5月20日	山西省
	2008年6月7日	山西省太原市、河北省张家口市
	2011年5月23日	河北省井陘县、内蒙古自治区呼和浩特市
上党梆子	2006年5月20日	山西省晋城市
	2008年6月7日	山西省长治市
襄武秧歌	2008年6月7日	襄垣县、武乡县

2010年11月，京剧成功申报为联合国教科文组织第三批非物质文化遗产。

截至2012年11月，四个剧种成功申报国家级非物质文化遗产传承人情况一览表：

剧种	成功申报时间	成功申报人数	申报人所在地
京剧	2008年2月	24人	中国京剧院、北京市、天津市、辽宁省、上海市
	2009年6月	13人	中国京剧院、北京市、天津市、上海市、湖北省京剧院
	2012年11月	19人	中国京剧院、北京市、上海市、湖北省京剧院、江苏省演艺集团、江苏省淮安市
晋剧	2008年2月	4人	山西省
	2009年6月	5人	山西省、河北省张家口市
	2012年11月	5人	山西省、山西省太原市
上党梆子	2008年2月	1人	山西省晋城市
	2009年6月	4人	山西省晋城市、长治市
	2012年11月	1人	山西省晋城市
襄武秧歌	2009年6月	1人	山西省武乡县
	2012年11月	1人	山西省襄垣县

3. 演出团体数量的层次性

就这四个剧种来说,演出团体数量差别很大,京剧团不仅涵盖了全国各个省、直辖市、自治区,而且还有海外的专业京剧团和业余演出团体;晋剧团,据山西省民营剧团联合会2010年11月3日的统计资料显示,山西省民营晋剧团即有51个;上党梆子的演出团体,据栗守田《上党梆子》统计,有25个;而襄武秧歌演出团体目前仅有两个,即襄垣县和武乡县秧歌剧团。演出团体数量的多少,在一定程度上直接影响剧种整体的演出质量。不同演出团体之间通过竞争和交流,切磋技艺,共同促进本剧种艺术水准的不断提升。

4. 享有传播媒介的层次性

传统传播媒介,以剧场为例:

京剧的演出场地,以设备精良的封闭式剧场占到很大比例。在这样的剧场进行演出,白天、晚上的演出效果均可得到保证。以北京为例,据《首都文化贸易发展报告》(2008)显示:“2007年,戏曲类(包括京剧、地方戏和曲艺)演出达到2800多场,其中京剧演出达1121场次。”^①笔者于2012年1月19日(23日为春节)对长安大剧院、梅兰芳大剧院和国家大剧院春节期间的演出安排进行网络搜索,发现除了两场黄梅戏、一场昆曲、一场秦腔演出外,其余35场演出都是京剧。晋剧的演出场地,封闭式剧场可占到一定的比例;上党梆子,封闭式剧场演出只占很小一部分;襄武秧歌则很少在封闭式剧场演出,主要在穷乡僻野的露天舞台进行演出,音响、灯光、舞美都非常简陋,若晚上演出,效果尚可;若白天演出,无法打字幕,演出效果很差,观众更为寥寥。即便如此,依托于神庙而进行演出的穷乡僻野,其演出需求量也在不断萎缩,据不完全统计,山西庙会已停办一半左右。^②

大众传播媒介,以电视为例:

京剧主要通过中央11台戏曲频道全方位、较深入、灵活多样地进行

^① 林一、马萱主编:《中国戏曲的跨文化传播》,第118页。

^② 具体参见山西师范大学2011年陈美青博士学位论文《山西民间小戏研究》附录B表二,第177—184页。

较为强势的传播；晋剧主要通过山西卫视《走进大戏台》栏目来进行传播；上党梆子主要通过长治电视台文化频道《戏里戏外》和晋城电视台《我爱上党戏》栏目来进行一些简单的传播；襄武秧歌只偶尔在襄垣电视台和武乡电视台播放一些片段。因为各个剧种所依托电视媒介的层次差别，节目的制作团队、设备优劣、制作质量、传播范围和传播效果等都存在明显的层次性。

5. 专业传承机构的层次性

专业传承机构主要以正规院校为例，京剧的培养机构有中国戏曲学院、上海戏剧学院、北京戏曲艺术职业学院、中国戏曲学院附属中等学校等，其中上海戏剧学院和中国戏曲学院为艺术培养的最高学府；晋剧的主要专业传承机构是山西戏剧职业学院；上党梆子的主要传承机构是晋城市职业技术学院和长治市文化艺术学校；襄武秧歌除最近一期学员是由襄垣煤矿出资依托在长治市文化艺术学校培养外，以前主要在襄垣县职校培养。由于传承机构的不同，其教育设备、师资水平、教育质量、发展空间也会有明显的层次性。

6. 青年观众培养的层次性

青年戏曲观众培养的层次性，以“戏曲进校园”为例来进行分析。“戏曲进校园”、“开设戏曲选修课”已经成为一种共识，无疑这一措施的采用，对于戏曲的推广，尤其对于青年戏曲观众审美趣味的培养都会起到很大的推动作用。同时我们也必须认识到这样的活动也只能是一定程度上，只适合于某些剧种的推广方式，而且这种区域划片活动的开展，对于不同层次剧种生态环境的分化将会进一步加剧。以大学为例，京剧可进入北京、上海、南京、苏州等地的大学校园进行演出，并且这一活动正在举办中。按理说，晋剧可进山西省的高校，但整体而言，山西省的高校数量已然非常有限。上党梆子可进上党地区大学校园，而上党地区大学数量则更为稀少。最为严峻者就是襄武秧歌，按区域分，襄武秧歌没有大学校园可进，这就意味着剧种覆盖区域的大小，直接影响其青年受众的培养。

7. 与大众传媒结合的层次性

此处主要以京剧、晋剧、上党梆子、襄武秧歌与电影、电视相结合

而出现的戏曲电影和戏曲电视剧为例^①：

剧种	戏曲电影数量及出现时间	戏曲电视剧数量及片名
京剧	137部：1905年到2013年	59部：1985年到2013年
晋剧	5部：1955年《打金枝》；1961年《涧水东流》；1976年《小宴》（《谢冠》）；1984年《三关点帅》、《余赛花》	3部：1989年《鲜卑骄子》；2007年《晋北婆姨》；2011年《母爱》
上党梆子	2部：1962年《三关排宴》；1987年《斩花堂》	2部：1990年《珍珠衫传奇》、《喜期将临》；
襄武秧歌	无	1部：1991年襄垣秧歌剧《老八路》

通过以上七方面的分析，可以看出，中国戏曲是一个多层次、复杂的存在体，不同剧种的生态现状差别较大，因此对于不同层次的地方戏必须明确定位，并采取不同的发展措施。

二、明确定位

谈到戏曲生态现状与未来发展，当前学界一般认为应先对戏曲进行定位。其实在对戏曲生存策略的探讨中，对不同剧种的定位尤为重要，因为这将直接决定不同剧种的发展策略。戴和冰先生在《官语化和大剧种——戏曲类非物质文化遗产保护和研究重点》一文中曾谈道：

尽管那些至今尚未走出家门的“非物质文化遗产”小戏需要保护，需要研究，但是，那绝不是研究的重点，研究的重点应该是那些经过官语化的大剧种。那些尚未走出家门的小戏，不仅传播区域小、观众少、影响小，而且，它们没有那么多需要研究和值得研究的内涵，而经过官语化的声腔剧种，都有向外发展的历史，也都是相对较大的声腔剧种。^②

① 主要参见高小健的《中国戏曲电影史》，文化艺术出版社2005年版，第287—321页；杨燕主编的《戏曲电视剧个案论析》，北京广播学院出版社2004年版，第428—460页。

② 戴和冰：《官语化和大剧种——戏曲类非物质文化遗产保护和研究重点》，《文化遗产》2010年第2期。

戴先生根据传播范围、受众多寡、影响大小来给剧种进行定位，并进而认为经过官语化的大剧种才是研究的重点，这种说法也颇有道理。比如京剧可以成为戏曲学研究的一个分支，能够以“京剧学”、“京剧大典”、“京剧通论”等名义作为国家课题立项，这其中还不包括诸多京剧个人科研项目，而小戏则不可能有这样的待遇，有哪一个小戏能像京剧那样承受得了全国几十位专家学者同时对它进行研究呢？又有哪个小戏能被数个国家课题立项同时进行研究呢？因此，京剧该如何定位？与京剧相比，其他剧种又该如何定位呢？

1. 京剧从清咸丰年间，受到宫廷的重视而日趋完善，同时演员之间互相竞争，精益求精，使得京剧艺术在众多地方戏中脱颖而出，流派纷呈。又因其独特的政治、经济、文化地位，使得京剧成为中国戏曲的代表，曾一度有“国剧”之谓，虽遭到很多专家和兄弟剧种从业人员的不断抗议。

从理论和起源上讲，京剧不是“国剧”。但从实践层面，从流布区域、“非遗”保护规模、演出团体数量、享用传播媒介、专业传承机构、青年观众培养、与大众传媒的结合等方面来说，京剧无疑是中国戏曲的代表。再看看其当下演出情况，前文谈到2012年春节期北京各剧场戏曲演出安排：长安大剧院从1月23日至2月26日共有23场演出，全为京剧；梅兰芳大剧院从1月23日至27日的7场戏，全由国家京剧院演出；国家大剧院1月24日至28日的演出，皆由北京京剧院承担，仅在3月6日至3月7日由湖北省黄梅戏剧院演出两场黄梅戏《双下山》，3月10日至3月11日演出大型秦腔现代剧《西京故事》；3月13日至3月14日由北方昆曲剧院演出昆曲《西厢记》，可以看出京剧在政治、经济、文化中心——北京各大主要演剧场所的演出占绝对统治地位。

京剧还有对外宣传的专门演出场所——梨园剧场，设置于京城商业繁华核心地带——前门建国饭店一楼，这是由北京前门饭店和北京京剧院联合开办的演剧场所，虽也接待中国观众，但主要针对外国旅游者，剧场还准备了英、日、法文的同声翻译，观众厅内设置的电子显示屏可将唱词以中英文对照方式显示出来。梨园剧场常年演出，每晚固定时间为19:30—20:40，主要演出《三岔口》、《秋江》、《霸王别姬》、《天女

散花》、《拾玉镯》等传统折子戏。梨园剧场由演出厅、展示厅和展卖厅三部分组成，游客可浏览中国京剧简史、著名京剧艺术家剧照或选购具有京剧特色的戏装、脸谱、乐器字画、音像制品，还可身着戏装、勾画脸谱、摄影留念。韩国总统金大中、日本前首相海部俊树、秘鲁总统藤森、爱沙尼亚总统伦纳特·梅里、比利时参议长弗兰克斯瓦伦等几十位国家元首、政府要员都曾光临此处。梨园剧场已成为重要文化景点，并连续7年蝉联了北京旅游紫禁杯“最佳晚间活动场所”称号，可以看出京剧已稳居中外文化交流的代表位置。

1986年，夏威夷大学师生魏莉莎等访问中国，用英语演唱京剧《凤还巢》，英国格发可演唱马派《赵氏孤儿》，日本森村智慧能演京剧《霸王别姬》。正如美国夏威夷大学教授魏莉莎所言：

在中国国内外，很多领导和散居在外的中国人把京剧看成跨国界的文化认同的根本，把京剧带得离开纯粹传统太远的改革会伤害它的身份。但是同时，中国的很多艺术家和管理者都相信京剧不应该只是一个“民族性”的艺术，而应该是与芭蕾舞、欧洲歌剧和世界范围内的主要文化中心的戏剧同类的艺术。^①

京剧的定位应是中国戏曲的代表，其相应的发展方向是立足本土，面向世界，加强国际化传播。

2. 山西是一个戏曲大省，但在大众传媒背景下的今天，却不是一个戏曲强省，这就需要对山西戏曲进行定位，进而调整发展策略。大众传媒，尤其是电视、网络，已然不是个体性的艺术，而是个体性、集体性和技术性并存。不仅制作团队集体化，而且受众也是多多益善。山西戏曲剧种众多，是戏曲大省，但是在大众传媒阶段，这不是优势，恰恰成为劣势。因为剧种众多，不管演职人员、创作群体、研究人员，还是政

① 魏莉莎：《京剧作为国际艺术和跨国界的文化认同：在夏威夷大学的创造和接受过程》，《全球化与戏剧发展》，中国戏剧出版社2009年版，第111页。

府支持和经济投入都会比较分散，这对于戏曲的传播将会起到很大的影响。河南的代表剧种是豫剧，陕西的代表剧种是秦腔，浙江的代表剧种是越剧等，但是山西，蒲剧、晋剧、上党梆子、北路梆子并称，演出团体和受众分别割据一方，并无覆盖和影响全省范围的剧种，这对于山西戏曲的传播造成了很大的影响。山西卫视虽有《走进大戏台》栏目，但以晋剧为主要内容，传播内容和受众皆占山西戏曲的约1/4，不仅不利于其他三大梆子的传播，且受众和影响范围也相对有限。

不过在山西广播电台和山西卫视等媒介的大力传播之下，晋剧后来居上，虽然与蒲剧、上党梆子相比，历史较短，但由于其覆盖区域主要是以省会城市——太原为中心的山西中部地区，使其得以以山西省的简称命名，俨然成为山西省的代表剧种。由于其流行地域的独特优势，使得演职、创作和研究人员相对较多，逐渐成为山西最具影响力的剧种，其影响范围向北面不断扩展。就演出团体而言，不仅有省属晋剧院，民营剧团也有100家左右，由于所覆盖的晋中区域经济较为发达，有较为稳定和厚实的受众基础。

晋剧的定位应是：逐渐成为山西剧种的代表，相应的发展方向是：立足本地，积极开拓，扩大影响。

3. 上党梆子，原名“上党宫调”，“昆梆罗卷黄”五种声腔并存，主要流行于省晋东南一带。上党地区对戏曲的贡献是非常巨大的，不仅诸宫调的一代宗师孔三传是泽州人，目前发现最早的有舞楼（或舞亭、献楼）记载的宋碑有六通，其中五通存在于上党地区。目前发现最早的戏台是高平市寺庄镇王报村二郎庙金大定二十三年（1183）修建的戏台，而且在上党地区潞城市还发现了《周乐星图——迎神赛社礼节传簿四十曲宫调》，在长子县还发现了《唐乐星图》。上党梆子就形成于这样一个有着深厚的戏曲艺术文化底蕴的地区，或者由于其与宫廷有着千丝万缕的联系，所以上党梆子曾一度被称为“上党宫调”。上党梆子还向外传播，产生了山东菏泽枣梆和河北永年西调两个嫡系剧种，此两个剧种现在还常回来省亲演出。

但由于现实政治、经济、文化条件的制约，目前上党梆子只能作为山西四大梆子之一，屈居于晋东南地区，其发展和向外传播的势头锐减，

还遭受临近大剧种——豫剧的冲击，生存空间受到挤压。

上党梆子的定位和发展方向应为保住本地，保存并传承自己丰富的传统积淀，开发地域特色文化。

4. 襄武秧歌主要流行于长治市的襄垣、武乡两县，在电视、网络的冲击下，尤其是大剧种的影响之下，其创作能力、活动区域都非常有限，所以襄武秧歌能够保全自身，偏安一隅即可。

三、因剧制宜

不同剧种在明确定位的基础上，需依托所覆盖区域的经济、文化资源，积极探索，谋求生存与发展之路。

1. 京剧得天独厚的地理、经济、文化优势，使其成为积淀最为丰厚、流派最多的剧种，这就需要京剧在加强传播的同时，也要对传统积淀进一步挖掘，并能舞台、影视、网络传播多途并举。作为中国戏曲的代表剧种，要把传承和普及戏曲文化作为己任，在满足中老年戏迷审美趣味的同时，积极推进青年戏迷的培养和建设。在拓宽海外市场的同时，积极培育健康、积极的国内市场。当前，京剧进校园活动已经广泛展开，自2006年开始，国家京剧院先后奔赴四川、安徽、湖北、江苏、黑龙江、上海、浙江、北京、辽宁、甘肃、河南、陕西、天津、山东、吉林、广东、重庆、云南、江苏、广西、江西等省市的高校进行演出，并举办京剧知识讲座、交流座谈会等活动，受到了广大师生的热烈欢迎和广泛称赞^①，对京剧知识的普及和京剧艺术的传播起到了很大的促进作用。

另外，京剧纳入义务教育也是京剧传播和发展的一项重要措施。2008年2月，教育部决定从2008年3月到2009年7月在北京、天津、黑龙江、上海、江苏、浙江、江西、湖北、广东、甘肃等10省市开展把京剧纳入九年义务教育阶段音乐课程的试点工作，在新修订的《义务教育音乐课程标准》中增加了有关京剧教学的内容，确定了15首京剧经典

^① 《京剧艺术唱响高校 国家京剧院进校园演出超百场》，见 <http://ent.sina.com.cn/j/2010-11-01/15423132424.shtml>。

唱段作为中小学音乐课的教学内容，这 15 首唱段分别是：一年级《报功名》；二年级《穷人的孩子早当家》；三年级《都有一颗红亮的心》、《甘洒热血写春秋》；四年级《接过红旗肩上扛》、《万紫千红分外娇》；五年级《要学那泰山顶上一青松》、《猛听得》；六年级《包龙图打坐在开封府》、《你待同志亲如一家》；七年级《儿行千里母担忧》、《猛志在胸催解缆》；八年级《趁夜晚》、《这一封书信来得巧》；九年级《智斗》。

虽然为何仅选择京剧以及为何选择这样 15 首唱段作为代表颇受争议，但作为一件促进京剧艺术普及的大事，其意义不言而喻，而且关键是这个政策的具体落实情况如何。通过该政策的鼓励，以及一些媒体的大力宣传，比如中央电视台戏曲频道《跟我学》栏目，可以看到一些学生逐渐对戏曲产生兴趣，并初步掌握了一些唱段。但在应试教育整体环境中，戏曲教育仍然收效甚微，很多地方戏曲的普及工作也只能是风声大雨点小，蜻蜓点水，偶尔为之，因此如何真正落实这个政策仍是一个较大的难题，如何将戏曲学习提升为一种社会责任意识，使戏曲演员成为现代社会生活中的“一分子”，京剧在此方面应该发挥带头作用。

2. 晋剧借助其独特的地理、经济优势，后来居上，拥有了较为稳定、厚实的戏曲市场。晋剧在加强其影视、网络传播的同时，可积极开展舞台传承和改革工作。部门院团以传承晋剧文化为主，可以由政府资助，但是对演员的遴选需非常严格，有晋剧传统绝活，不能在大锅饭中混饭吃，真正将晋剧的传统延续下来。大部门院团可以积极推进市场经济体制改革或依托企业进行管理，实践证明，这样的改革可以在一定程度上调动演员演出的积极性。比如清徐县三大民营剧团，依托自身优势，在激烈的市场竞争中，已然各具特色。

其中山西清徐嫦娥文化艺术有限公司是清徐县乃至山西省影响最大的民营晋剧团，于 2004 年年底自筹资金成立。为了响应文化体制改革的号召，山西晋阳煤炭有限公司董事长胡克义（南里旺村人，戏迷）投资 200 万元，和其女儿胡嫦娥（第十八届戏剧“梅花奖”获得者）联合在南里旺村办起晋阳晋剧团，占地 20 亩左右，阵容强大，经数年坚持不懈的努力，现已发展为集剧目生产创作、戏剧文化研讨、戏曲人才培训和对外交流演出为一体的“国家文化产业示范基地”，成为清徐文化的一面

旗帜。

该公司从灵活有效的用人机制、培养机制、激励机制、福利待遇四个方面入手，在选人、育人、用人、激励等环节上不断创新机制，既提高了表演技艺，又保证了剧目质量，更大地激发了员工的积极性和创造力。为了解决员工的养老等后顾之忧，根据国家劳动用工制度和相关法律法规，依照员工与公司签约时间的长短，分别给予金额不等的养老保险等参保。通过多元化的方式引进人才，通过筹建培训基地实现了人才的自主培养，形成梯队建设，为可持续发展提供了保障。该公司面向农村基层，加强市场运作，以立足市场为切入点，在激烈的市场竞争中，对自身进行了清晰的定位，以满足基层群众的文化需求为出发点。同时该公司注重创作经典剧目，公司投资200多万元创作生产大型历史晋剧《龙兴晋阳》，在第十一届中国戏剧节上一举夺得“优秀剧目奖”、“优秀演员奖”两大奖项。为了让农民也能够欣赏到这部经典剧目，将其改为既能进大都会豪华舞台的“城市版本”，又能适应基层戏台的“农村版本”。该公司还通过与山西梅花文化传播有限公司合作，共同创作了“梅花版”《打金枝》和《大红灯笼》。三部精品剧目先后应邀参加了“首都国庆六十周年献礼演出”、第十一届及第十二届中国戏剧节、上海世博会、首届全国民营艺术院团优秀剧目展演等重大演出活动，不仅使更多的人了解了晋剧，也提高了该公司的知名度和品牌形象。^① 该公司主要走民营企业发展的品牌战略，已经成为晋剧民营剧团的代表性演出团体。

山西贯中晋剧团是清徐县三大民营剧团之一，创办于1996年，前身是清徐县晋剧团。据该团董事长张钦先生介绍，在当时县级晋剧团生存现状岌岌可危的情况下，他和姚巨货（现美锦贯中晋剧团幕后董事长）联合承办，改为民营性质的晋剧团，当时受到了省文化厅厅长曲润海先生以及市文化局领导的高度重视。^②

① 参见《嫦娥文化艺术有限公司：传承晋剧文化再写辉煌历史》，《黄河新闻网》：http://www.sxgov.cn/content/2011-12/29/content_1343010.htm。

② 张钦，男，1937年生，2013年4月3日接受了笔者访谈，主要讲述了山西贯中晋剧团的组建、经营策略和生态现状。

该团主要走群众路线，以观众为本，张钦董事长介绍了该团的三大原则：第一，认真给群众唱戏，一个人、一万人皆同等对待；第二，价格不要太高，薄利多销；第三，有群众观念，设法给群众唱戏。有一次在榆次东阳村演出，由于下大雨，只有十几个老头坚持看演出，于是演员就让观众上台看戏。有一次在柳林演出，有位老人卧病在床，于是演员就上门清唱。另外，该团纪律严明，管理规范，不仅《行政管理及考勤制度》、《演出制度》一直放置在后台最为显眼的位置，而且每天小白板上都会把前一天演职人员的失职之处及处罚结果写出来。该团收费相对较低，有较好的群众基础，演出需求较稳定。

作为直接以山西著名文学家、《三国演义》的作者——罗贯中命名的剧团，该团还注重挖掘自己的特色剧目，在其精心制作的宣传册上，不仅对演职人员进行了介绍，尤其对主要演员的推介图文并茂，而且还重点介绍该团特有的《龙虎风云》、《讨荆州》两个剧目，并将该团的主要演出剧目，包括本戏和折子戏附于封底，使受众一目了然。

该团自创办到现在已有17年历史，已然形成一套较为成熟的管理制度，并有自己较为稳定的受众市场，没有向政府要求过任何资金支持，并且保证每月20日发工资。在2013年国家号召厉行节约的情况下，该团的市场还能保持相对较稳，是难能可贵的。

美锦贯中艺术团是清徐县美锦集团（经营房地产、金属等产业的国家五百强企业）经营管理的晋剧民营剧团。该团主要由美锦集团姚巨货董事长的大儿媳许列爱管理。由于该团有强大的企业做后盾，还能获得西山矿务局、汾酒厂等大型企业的台口，生存也较稳定。

可以看出清徐县三大民营晋剧团在市场的激烈竞争中已分别形成自己独特的生存模式。

3. 上党梆子，如果用“腹背受敌”来形容上党梆子的生存现状是较为合适的，因为上党梆子虽然有着丰厚的戏曲文化历史传统，有着独特的地域特色，但特定的地域限制，使其生存空间难以扩展，只能限于上党地区。同时，其生存空间又遭遇豫剧的冲击。

在这种情况下，上党梆子只能“忍辱负重”，内外兼修。第一，个别剧团加强对传统积淀的传承，尽可能恢复“上党宫调”的独特称谓，并

尝试恢复“昆、梆、罗、卷、黄”五种声腔并存的表演传统。虽然这一点非常难，但若不恢复，仅剩“梆子”腔，就只能沦落为名副其实的上党“梆子”了。第二，积极开发望头村——上党梆子戏窝（或李寨乡——上党梆子梨园之乡）的文化恢复和建设，打造成独特的戏曲文化之旅，使之成为作为戏曲大省山西的文化景观。第三，在恶性化的戏曲市场竞争中，上党梆子不能孤芳自赏，其演出团体必须积极适应市场的需求，变换战略战术，比如小分队轻装演出，可大大减少演出成本，降低戏价，争取更多的演出市场。第四，依托当前比较活跃的上党戏迷协会和长治市青年戏迷协会的力量，加强上党梆子网站的建设，弥补电视宣传的不足，在网络宣传上下工夫。

4. 襄武秧歌现有两个剧团，其中襄垣县秧歌剧团的生态现状较为独特，作为一个县级剧团，该团能够长久存活，其生存和发展经验值得借鉴。20世纪90年代，戏曲整体濒危，很多县级剧团纷纷解散，该团晋京演出《老八路》，大获成功。在省政府的号召下，襄垣县政府每年拨款20万元用于该团建设，虽其生存也极其艰难，但还可勉强维持，不致剧团解散，并得以保全该剧种的有生力量。2009年，在文化体制改革的大潮下，该团也积极转型，在县委领导的支持下，该团得以成为襄垣县大型企业——襄垣煤矿的附属文化机构，县政府支付60%工资，襄垣煤矿支付40%的工资，并辟出专门的排练场和宿舍楼，使演职人员有较为稳定的收入和社会保障。较笔者2003年对该剧团的调研情况相比，演职员的收入大幅度提升，职业自信心也大幅增强。2003年时，剧团里的骨干人员，一个月的演出工资也只有900元^①，年轻演员仅有二三百元，许多年轻演员一年只有1000元左右的工资，而其所遭受的艰辛，又非其他行业人所能比。年轻演员在日常生活里谈论最多的话题就是转行干什么能多挣些钱，所以每一次出去演出，人员数量都会减少。有时候刚培养一批

① 当时演员工资按演出工资、排练工资、休息工资三部分核算而成，比如骨干演员，一般演出工资每月900，排练工资500，休息工资200，一个月按演出20天、排练5天、休息5天计算，一位骨干演员一个月的收入为： $900 \times 2/3 + 500 \times 1/6 + 200 \times 1/6 = 716.7$ 元。

演员，过不了几年，就会全部跑光；刚排练好一个剧目，转眼之间又得换人上演，还有临时“抓丁”的情况，新手在演出中难免有时会忘台词，更有甚者，有时还得人在幕后提示台词，这必然会影响演出效果。演职人员收入过低，生活难以保障，不仅使演员流动性很强，而且严重影响演出质量。2011年，笔者调研该团时，演职人员收入大大提高，骨干演员一般月收入2000元，演员的职业自信心和自豪感大幅度提升。

襄垣煤矿拨款专款用于该团配置新的服装、乐器等，请人排练新剧目，如2012年聘请太原市晋剧院原导演、编剧马肇录先生指导排练的大型历史剧《豫让与襄子》，获得山西省“五个一工程”奖。襄垣煤矿还出资选送一批学员在长治市艺术学校进行学习。虽其独立性受到一定的削弱，社会营利性演出减少（需求也较少），但该团的艺术质量可基本保证，生存危机和后继人员储备等问题得以基本解决，也不失为县级小戏生存的一条成功之路。

当前大众传媒背景之下，戏曲的传承和发展是一个非常复杂的问题，通过如上研究，希望能对当前戏曲生态有较为深入的认识，并对戏曲的生存和发展提供一些积极的指导。

（张勇风 山西师范大学文学院 副教授 山西 临汾 041004）