

当代地方戏曲传承与发展中的主要问题及解决措施

——以四地地方戏曲为例

张云曦 罗英楠 郑雨桐 陈柳帆 滕德尔玉

(华南师范大学, 广东 广州 510000)

【摘要】中国戏曲源远流长,是一门具有特殊意义的艺术。由于我国幅员广大、人口众多,各地方语言都有自己的特点,也因此产生了与众不同的地方性方言,也因此除了京剧之外,还延伸性地产生了多姿多彩的地方戏(又称地方戏曲)。据统计,光在全县范围内,就有三百多个地方戏曲,数量堪称世界之最。随着我国经济的不断发展,人们的审美、娱乐方式以及生活习惯等都发生了极大的变化,导致大部分年轻群体在经历数字化发展后,渐渐地与过去传统文化艺术的疏远与断代。

【关键词】中华优秀传统文化;地方戏曲;传承

一、绪论

(一) 项目研究目的

在浩如烟海的中国戏曲中,为人们所研究的“地方戏曲”,又称“地方戏”,是指凝聚了中国某一地区的传统文化民风习俗,并为那一地区的社会大众所喜闻乐见的表演形式,是中国传统企业文化形式之一。1860年后,一些植根于民间歌舞和说唱的民间小戏兴起,先后进入城市。例如:流行于东北农村的评剧;原出自浙东艺人的“唱书调”的越剧;原出自“东乡调”的沪剧;原出自花鼓戏和香火戏的扬剧等等。它们吸收传统戏曲的精华,同时受到新型戏剧、电影的熏陶,各具特色。

而随着时间的变化,对地方剧种的文化需求也相应出现了一定的变动,所以,复兴地方剧种文化既是时代、人民的必然要求,又是建立社会主义文化强国的必然选择。本项调查力求对各地剧种追根溯源的同时,探索当代各地剧种传承和发展面临的主要问题,并针对性提出相应的解决措施。

(二) 项目研究意义

首先,将地方戏作为中国非物质文化遗产的主要成分,并重视对中国优秀传统文化的传承,是它存在和发展的一项重要前提条件。然而,我们必须认识到,其优良的文化遗产包含两个方面。一方面,它主要体现为三大特点:完善的艺术整合、优美的程式表现,以及精湛的艺术原则;但是,要做到“与时尚同行,与人民共存”。它既能够维持戏曲文化所蕴含的国家灵魂和民族精神,又能够使其在不断吸收当代各种类型的新的、至高的成就的过程中,始终保持旺盛的生命力。其次,我国地方戏剧艺术

也有着不同于其他国家非物质文化遗产的特点,它在继承某种历史和文化的同时,也期望在表达时代精神中,能够随着时代的变迁而实现文化传统的创造性转化、创新性发展。

所以,在当今科学技术发展较快速的时期,对地方戏剧的发展就需要人们有更宽广的胸襟,在更加重视坚守本体精神的基础上积极探索在民间艺术中的吸纳、革新与发扬。本专项通过对四地地方戏曲发展进行追根溯源,认识地方戏曲在当代的发展现状及影响力,并针对当代地方戏曲发展中面临的主要问题提供切实可行对策,以增加人民对中华优秀传统文化的认同性与自豪,更好地实现地方戏曲在当代的传承与发展,进一步推动地方戏曲在新时代中焕发新的光彩。

二、当代地方戏曲传承与发展中的主要问题及解决措施

(一) 地方戏曲的历史脉络概述——以四地为例

1. 广东粤剧。粤剧一般流传于中国广东省各地、广西壮族自治区东南部以至中国香港、新加坡等地。在明末清初,弋阳腔、昆山腔等由“外江班”传到广东省一带,继而形成了粤语“本土班”,所唱声腔是一唱众和,称之为“广腔”。在后来粤剧中常演的开台例剧《六国封相》《仙姬送子》《八仙贺寿》中,仍保持着这个声腔。清嘉庆、道光时期,高腔、昆腔渐趋式微,“本地班”遂以梆子(指类似汉调西皮和祁阳戏“北路”的腔调)为重要唱腔。后徽班负面影响日渐增大,又以“梆簧(即西皮、二簧)”为基本唱调。其间,又保存了部分昆、弋、广腔,

并吸取广东省民间音乐和时调,逐渐发展组成了粤剧。

辛亥革命时代,一部分富有强烈爱国主义思想的演员,受春柳社新剧(俗称文明戏)的深远影响,相继成立“志士班”,与职工、学员一道,开展反清反帝反封建的教育宣传工作,编演了《文天祥殉国》等戏。唱词简单通俗易懂,曲调上伊始就在“梆簧”唱腔中穿插民谣小调,演唱上改假声为“平喉”(真声),并经过了多次实验,最后全部使用了广州市地方话演唱。一九零年左右,许多粤剧大班社常常聚集在广州市、中国香港、中国澳门上演,习称“省港大班”。他们汲取了中国话剧、戏曲和影视艺术的部分文艺滋养。1958年,成立广东粤剧院。

粤剧的中国传统文化戏剧,最早期的作品有《一捧雪》等称之为“大江十八本”;清同治七年(1868)之后,又有《黄花山》等“新大江十八本”;清光绪中叶,形成了注重唱功的“粤剧文静戏”,如《仕林祭塔》等,称之为“大排场十八本”。

2. 潮州潮剧。潮剧是宋元南剧的一个支系,从宋元年间的南剧逐步发展,是一种有着四百四十余年历史的传统戏曲,源远流长,民间艺术积累丰富,是广东省的十大戏曲之一,也是我国十六大地方戏曲之一。潮剧在长期发展过程中,广泛地汲取潮州歌曲与民间舞蹈的艺术精髓,也结合了当地的语言特色——潮语。同时吸收了一些剧种的优点,逐渐成为自己艺术风格的新剧目,演唱轻婉低回,抒情唯美;生、旦演唱唱歌曼舞,优柔俏丽;丑行(潮剧丑角分为十类,当中项衫丑的扇子功蜚声大江南北,为世所称;老丑戏《柴房会》中,丑角的溜梯功为潮剧所特有,在戏剧界拥有盛誉)分工精细,程式丰富;对潮剧艺术音乐与形式善于兼收并蓄、博采众长而融会贯通,创造性较强,程式严而不僵。

3. 粤北采茶戏。自清朝以来,广东东北部便流行着唱采茶,随着采茶戏演出的不断扩大与交流,吸收江西、湘南等地的民间歌舞表演形式。粤北采茶戏可以说集众家之长,逐渐形成了今天流行于粤北及其各县的客家地区的独特地方戏种。

4. 湖南花鼓戏。湖南花鼓戏脱胎于民间歌舞和说唱艺术,兴起于清代中叶,流行于湘东和洞庭湖滨。起初为形式单一的“对子花鼓”(又称“地花鼓”。最初为劳动人民在山野田头为消解劳累或表达个人情意而哼唱的山歌,后通过演员的美术综合加工制作,逐步发展成了一种集唱、跳、乐于为一身的地方民俗综合艺术表现形式,演出地点也已不再局限在山野田头,而走进了户院、晒谷场和戏台,

主要为新春节日以及婚寿喜庆时所用),最后又逐步发展成了一生一旦一丑的“三小戏”,它伴随花鼓戏演员的创造探索,产生许多学派,行话称“路”,现在,已发展成了多行当、多声腔、艺术性厚重、表现力丰富的地方传统戏曲剧种。

(二) 当代地方戏曲的发展现状及影响力

地方戏曲在发展的过程中,从初期的蓬勃兴盛,中期到达高潮,过渡期的衰退,到如今又出现再次繁荣的趋势,可谓经历了一个曲折的发展过程。

首先,由于中国经济社会一体化和改革开放的深化,在与我国本土戏曲传统文化相互融汇发展的过程中,西洋传统文化也不断进入我国,使得适合中国传统社会发展的地区戏曲遭到了外来文化的强烈撞击。随着木偶剧、戏曲等各类新型西方剧种以及形形色色的新型文娱方式进入我国,中国人民的日常生活已经从传统单调的娱乐中超脱了开来,欣赏我国传统剧目也已不再是一般人们的主要选择。其次,各地剧种也不能完全展示自己的魅力与特点。因为传统戏曲剧目以演出为主,题材比较陈腐,和大多数青年人的口味也不吻合,所以很难有青年人愿意走进剧场认真地观看一部完整的剧目,也就无法亲身体会到剧目表演的震撼。最后,由于各种因素造成地方戏曲专业团体被解散、撤销,老一辈戏曲演职人员退休等,使地方戏曲人才队伍出现大量缺位,呈现出严重断层趋势,以至于地方戏曲事业度过多个空白期。

但随着近年来国家对保护地方戏曲文化政策的出台,通过戏曲进校园活动,地方戏曲逐渐融入中小年轻群体,各大中小年轻群体身体力行地学习和体验各地的地方戏曲;运用新媒体平台,加大地方戏曲的宣传力度,扩大了地方戏曲的传播空间;采用线上线下结合方式,让地方戏曲不仅仅存在于线下舞台等等。如此,使得原本岌岌可危的地方戏曲文化得到动态传承,保护传承工作焕发生机。

(三) 当代地方戏曲的传承和发展思路

第一,加大对地方戏曲的宣传,为传承戏曲的继承和发展提供认知的先决条件。让戏曲在民间传播是人民群众直接认识地方戏曲的重要途径,各级政府要充分利用其领导作用,抓住一切时机加大推广地方戏曲,以增强人民群众对地方戏曲的认识程度和认可程度。同时要把地方戏曲融入地方活动之中,在高雅艺术进校园的过程中不断扩大宣传范围,使地方戏曲能潜移默化的从小到老的生活,营造出一种热闹、活跃的戏曲文化氛围。

第二,建立和完善地方戏曲传承者的保护和培

育机制。近年来,随着不少优秀的老戏剧表演艺术家纷纷去世,许多传统的曲牌和部分古典的演出形态将随着时代慢慢消亡,这对于中华民族的传统艺术而言是一个很大的损失。所以,我们应该不失时机地组织这位老的地方戏剧表演艺术家亲自出场,并把他所指导弟子们表演的某些典型的曲牌拍摄为DVD等数码声像资源,做好做细对老演员作品的保存工作,并形成了现有老演员的艺术档案,做好地方戏剧资源的保存工作,并以图文形式记录下来,为地方戏剧以后的历史发展研究保存了重要的图像与文本资源。

除此之外,要重视对青年艺术家的培养,全面提高年轻艺术家的艺术素养,培养更多的新型戏曲人才。目前,戏曲专业的专业人员,尤其是剧本创作人员的短缺已经形成了一个共识。为了让地方戏曲文化更好地在年轻一代中得以弘扬,必须加大对国家和高校的投入。国务院要出台更多扶持政策,来支持戏曲专业的长远发展,给学校带来政府资本和社会资源的支持。而地方戏剧学校也必须承担为好学校培养人才的使命,多设立不同的相应学科,以满足地方戏剧艺术中不同岗位的人才培养,以达到学校人力资源的平衡,为地方戏剧的发展输送优秀的专业人才。

第三,建立健全地方戏曲就业保障机制,鼓励更多的青年人投身于戏曲的相关职业。新戏曲剧目和地方戏剧生产,需要顺应时间的变迁。导致地方戏剧无法在年轻人中普及的一个重要因素,就是部分戏剧节目和剧目产品无法迎合年轻人的胃口,导致年轻一代对它产生厌倦感,久而久之也没有了接触和观看节目的兴致。所以,地方剧种为了培养更多的年轻一代听众,也就必须顺应着时代的变革,做到推陈新颖、革故鼎新,也可以适当地延伸出戏剧周边产品类型,如游戏、影视剧、动漫等。而在宣传题材方面,应多接近于现代都市生活,以大家喜闻乐见的方式宣传,可以更受到年轻一代的喜爱。

第四,加强政府对传统产业的支持力度,为传承发展提供政策、经费保证。人民政府应该在当地戏曲继承与发扬中出现经费不足时予以更多的投资扶持,并形成一定的保障制度,拓宽地方戏曲的发展空间。此外,社会力量也是地方戏曲活动开展的重要支撑。地方戏曲文化遗产保护传承中心可以积极主动地吸引社会企业或热心企业家的参与,为地方戏曲的保护传承提供经费或物资方面的支持。

第五,将传统文化与现代科技相融合,使传统文化在新时代中以不同的形式展现。随着时代的发

展,科学技术不断进步,地方戏曲作为中华优秀传统文化必须与时俱进。信息化时代,媒体传播的快速发展,改变了信息的传播途径,微信、微博、抖音等手机APP,拓展了信息的传播空间。当下短视频、直播等流行,抖音上也逐渐出现地方戏曲爱好者发布的短视频,同时还推出相关头饰特效,吸引了一大批有兴趣的观众。各地地方戏曲剧院公众号也推出了线上直播,利用现代网络技术,走进千家万户,改变了年轻人对戏曲的陈旧的观念。除此之外,线下的戏曲舞台设计也开始采用LED灯光和各种现代科技相结合的模式,增强时代感,让观众身临其境,引起情感共鸣。

三、结语

综上,地方戏曲存在无限的发展潜力,如要改变当今现状,必须从地方戏曲自身的创新及生存环境中去寻找突破口,从内容到形式、时代与历史等几个方面,对其进行批判继承,取其精华,去其糟粕,形成“政府主导,群众参与”的良好氛围,扩大地方戏曲的影响,提高地方戏曲的受众率,进而推动地方戏曲创造性转化、创新性发展,使其在新时代中焕发出新的时代光彩。

参考文献:

- [1] 余勇.明清时期粤剧的起源[D].暨南大学,2006
- [2] 习近平.习近平谈治国理政(第二卷)[M].北京:外文出版社,2017
- [3] 陈美斯.当今粤剧的传承与发展要采取的措施[C].2015年06月(上)民俗非遗研讨会论文集,2015.
- [4] 潘博成,王珊,邓正恒,杨秀玲.非物质文化遗产在青少年中传承模式的研究——以肇庆端砚为例[J].商业文化,2011,(09)
- [5] 袁伯洪.粤剧[M].广州:广东人民出版社.2004.1.(岭南文化知识书系)
- [6] 李权时.岭南文化现代精神[M].广州:广州出版社,2001
- [7] 黄映雪.基于中国知网文献统计的潮剧研究梳理与分析[J].广东开放大学学报,2021,30(02)
- [8] 林琳.潮剧戏剧在潮州地区的发展现状及对策建议[J].黄河之声,2019,(08).
- [9] 李晓清,钟玮.粤北采茶戏动态传承与创新研究初探[J].神州民俗,2018,(7):3
- [10] 朱咏北.当下湖南花鼓戏传承的主要问题与发展思路[J].艺术教育,2018,(12):16-18