大众文艺
理论研究・戏剧

浅谈锡剧的保护与振兴

顾剑鹏 (靖江市锡剧团 江苏靖江 214500)

锡剧发源于太湖沿岸的无锡、常州农村,后逐渐流传至沪宁沿线、杭、嘉、湖地区和皖南城乡及苏北里下河地区的盐城和南通,为江苏省的主要地方剧种之一。它经由几代艺人不懈努力,尤其是建国后党和人民悉心的哺育和栽培,曾一度出现繁荣昌盛的景象,成为华东地区三大剧种之一,在锡剧之乡,人民群众对它有着特殊的感情,倍加珍爱,密切关注它的盛衰枯荣。锡剧至今已有一百多年的历史。但是锡剧也和其他剧种一样在当代面临同样的处境。如何找出其存在的发展问题,并提出解决保护与振兴的策略是当下首要问题。

一、锡剧目前所面临的困境

1. 锡剧语言方面

锡剧是无锡地方戏,所以用的是无锡方言,这是它的地方特色所在,但同样也是它的局限所在。无锡方言很难懂,在无锡虽然大都用吴方言,但是无锡方言仍然有相当一部分听不懂,尤其演出中,唱词部分借助字幕都能听懂,但念白部分就只能靠猜测了,慢一点的时候倒能听懂,快的时候就有些吃力了。由于语言方面的障碍决定了锡剧只能在苏锡常一带流行,而不能真正走向全国。

2. 锡剧的流派唱腔方面

王彬彬先生创造的"彬彬腔"几乎成了锡剧的代名词,可在 王彬彬先生之后,并没有出现第二种风格完全不同的流派,这让 我们为之担忧。对于第一代只有继承没有创新,没有推出影响深 远的新剧目,没有能影响都市年轻人的作品,因而淡出了主流社 会的视线,从城市逐渐滑向农村。

3. 锡剧艺术团体所面临的处境

中国的文艺团体素有"宣传队伍"与"文化经营企业"双重属性,但从过去的剧团体制"事业单位",工资、费用由财政支付,形同机关,旱涝保收。到改革后的剧团从"事业单位"变为"企业单位",由此限制了剧团演职人员们的发展空间,于是越来越多艺术处于成熟时期的演员为了自己的未来与编制,而选择了提前退休,或者选择离团"争取"去戏校任教,从此艺术队伍离开了正常更替的轨道,同时也导致了剧团人才的稀缺!

二、保护地方戏曲"锡剧"的具体措施

第一步要抢救、整理、保存著名表演艺术家们的流派唱腔音 像容料

这些流派唱腔是"传承性"的集中体现,是一个剧种走向成熟的鲜明标志。戏曲观众的集聚往往是因为一个著名表演艺术家,或一种独特的流派唱腔而逐步凝结成了群体的。

第二步把锡剧回归民间,回归乡土。

锡剧作为苏南地方剧种,是大众艺术,是民族文化。它原本就是由食州、无锡乡村农民传唱的山歌,逐步与道情、唱春、宣卷相融合而形成滩簧,其后经过常州文戏、常锡文戏等阶段演进而来。所以我们要将锡剧回归民间,回归乡土,保留它的原生态,实现剧目生产的"随行就市"。

第三步要重视起人才的培养。

戏曲艺术是一门特殊的行业,不能按常规培养人才和使用人才。所以应该有一个宽松的政策环境。任何事业的发展都离不开

人才,倘若事业后继无人,一切都无从谈起,所以我们必须抓好对青少年的戏曲教育。大力开展踢剧晋及教育活动,编撰锡剧音乐教材,录制音带,在全市乃至全省甚至全国中小学校开设锡剧音乐课程。在此基础上,还要开展大规模的锡剧竞演活动。这样既抓好了青少年对锡剧的认识,同时也培养出了更多的锡剧艺术人才,一举两得!

第四步拉近与观众之间的距离。

我们的锡剧如果没有广大群众的关注、青睐和欣赏,也是没有出路的。所以我们应进一步开发观众资源。首先要与观众建立良好的亲密关系。多举办戏迷票友联谊会,让这些观众成为自己剧种的最基本的、最忠实的、最热心的、最专业的铁杆戏迷。有了这样一群观众队伍,这个事业就有了发展的动力,就有了存在的根基。

三、在保护的基础上再度振兴锡剧

要想真正做到锡剧的再度振兴,首先我认为应做到以下几方面:一给锡剧注入新的内容,二创造出锡剧新的表演模式,三为锡剧建设新阵地,四协调经济拓展新的市场,从这四个方面去着手努力。

如何注入新的内容。简单说就是要尽快创作出一批能准确反映时代的典型的、有看点、有矛盾冲突、有回味的受观众欢迎的好戏来。艺术本源于生活,同时生活也是塑造富于艺术魅力的舞台形象和人物语言等"新内容"的基础,这样才能创造出语言个性化、唱腔传神化、主题典型化、表演生活化的新的锡剧经典作品。

表演模式方面,锡剧的吴方言虽然有着地域特色和轻柔婉抑的慢节奏唱腔、以及细腻迟缓的表演动作,但在一定程度上也制约了锡剧的突破和发展。要适应现代观众的审美情趣,尤其是适应现代中青年观众的审美情趣,就需要在传统锡剧表现模式的基础上推陈出新,尝试将锡剧唱腔、歌舞和多媒体元素融合于一体,在继承传统锡剧的基础上创造出一种全新的表演体系。例如我们可以尝试黄梅戏和越剧有成功的先例,保留部分无锡方言版锡剧,再发展部分普通话版锡剧,这样更加有利于锡剧的发展。

如何建设新阵地。锡剧起源于民间,淳朴的生活气息和浓郁的乡土风味使之长期受欢迎于吴方言地区的广大农村。如今在许多锡剧剧团惨淡经营的同时,仍有众多的锡剧剧团活跃在农村。 基于这种情况,我认为可将剧团分成若干小剧组,一部分分散到农村,一部分到社区去进行小规模的演出,这样既巩固农村的观众又发展城市观众,又扩展了新的阵地。

如何拓展新市场。当然锡剧的主要市场还是苏浙沪地区,但是,能否拓展新市场呢?在如今信息发达的时代,我们应该借助媒体大力宣传锡剧,政府机构大力的支持,再通过影屏,网络来拓展锡剧市场。力求把我们的锡剧推向全国推向世界!

尽管在保护与振兴锡剧的道路上,我们会遇到很多的挫折。 但只要我们勇于承担历史责任,树立信心,作好规划。以务实的 态度和承传事业的精神,坚定地迈开脚步。耐心地钻研业务,正 确地处理、协调好内部环境和外部环境的各种关系,在社会方方 面面的支持与关心下,锡剧这支江南水乡独有的艺术之花,一定 会常开不衰,更加的绚丽多彩。