

文旅融合背景下昆曲传承发展对策探讨

——以浙江昆剧团为例

汪仕龙¹ 汪 茜²

(1. 浙江艺术职业学院, 浙江 杭州 310053;

2. 浙江小百花越剧院, 浙江 杭州 310012)

摘要: 本文以浙江昆剧团为例, 分析了有600多年历史的昆曲在浙江的发展现状。浙江昆剧团在党和政府的大力扶持下, 守正创新, 通过剧目创排、人才培养、品牌打造、传播普及等四个举措, 形成了自身发展的新优势。但对照互联网的飞速发展, 对照文旅融合的新要求, 对照人民群众的新需求, 浙江昆剧团要获得更大的发展, 还存在不少困难, 主要表现在编制人数不足、政策支持不活、演出场馆不够、传承机制不畅等四个方面。最后, 本文立足文旅融合背景, 提出了“创新方式, 加大复合型昆曲人才培养力”“打造精品, 加大影响强昆曲作品创作力”“多点布局, 夯实昆曲全面发展内生力”“丰富渠道, 加大互联网昆曲品牌传播力”“融入生活, 加大新时期昆曲演出吸引力”等五条发展浙江昆剧团的建议。

关键词: 昆曲 文旅融合 浙江 传承 发展

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.03.108

昆曲有着600余年的历史, 是中华民族文化艺术的绚丽瑰宝。21世纪初, 昆曲被列入联合国教科文组织“人类口头和非物质文化遗产代表作”。浙江昆剧团更是堪称因“一出戏救活一个剧种”成为新中国昆曲的发祥地。特别是在文旅融合背景下, 浙江昆剧团以“抢救和保护”昆曲为己任, 砥砺奋进, 攻坚克难, 探寻新时期下适合昆曲传承与发展的新途径。

一、发展现状

浙江的戏剧, 特别是戏曲文化和艺术是浙江文化的一个重要部分, 也是浙江文化的金名片之一。浙江已故著名戏剧评论家, 建德人戴不凡先生, 曾经在一篇《我的家乡地方戏》中说: 一部中国戏剧史, 半部在浙江。浙江戏曲艺术有着辉煌的发展历史, 曾诞生了盖叫天、周传瑛、姚水娟等戏剧名家。中华人民共和国成立后, 浙江戏曲艺术发展取得了新的成就。浙江省出台了《关于切实加强保护和振兴昆曲艺术工作的意见》, 并争取省财政的支持, 为昆曲艺术设立了500万元专项扶持资金, 每年用于资助浙江昆剧团和永嘉昆剧团。在党和政府的大力扶持下, 昆曲这一古老的文化艺术重焕生机。浙江昆剧团不忘初心, 守正创新, 在剧目建设、剧团管理、人才培养等各个方面不断发力, 取得了一定的成效。主要做法为“四个注重”^[1]。

(一) 注重剧目创排

创演《西园记》《乔小青》《红梅记》《雷峰塔》等, 着力打造昆曲“杭州四部曲”。2018年, 将经典剧目《玉簪记》《牡丹亭》《义侠记——潘金莲》《西园记》《风筝误》《雷峰塔》等6台传统大戏复排, 达到历年传承之最。2019年, 浙

江昆剧团将新创历史剧目《梅妃梦》搬上舞台, 创排了第一部昆曲传奇剧本《浣纱记》。在建党百年之际, 浙江昆剧团根据首次翻译《共产党宣言》的陈望道同志“蘸着墨汁吃粽子”的故事, 创作了昆歌《真理的味道》。歌曲既有昆曲味道, 又有中国情缘, 既有传统的根, 又有时代的魂。一大批诸如《灵魂的救赎——昆剧〈公孙子都〉创作评论文集》《王世瑶舞台艺术传》《张娴舞台艺术回忆录》等艺术家传记和学术论文集皆已正式出版发行, 并完成了部分相关昆曲的调研课题。

(二) 注重人才培养

浙江昆剧团落实落细《省属舞台艺术拔尖人才选拔培养管理办法》, 积极培育属于浙江本土的舞台艺术拔尖人才, 培养出一批在舞台艺术创作及表演领域具有领跑地位的高尖人才。充分发挥青年艺术人才培养“新松计划”的辐射效应, 举办陆永昌、项卫东、李琼瑶等个人艺术专场, 培养全能型人才, 并且取得了明显的成效。浙江昆剧团优秀青年演员连续两年登上新年戏曲晚会的舞台, 将《昭君出塞》《吕布试马》等精品剧目奉献给人民。通过青春版《西园记》《牡丹亭》《雷峰塔》等剧目的传承演出, 着力培养第六代“代”字辈学员。浙江昆剧团先后于1996年、2013年两度与浙江艺术职业学院合作, 联合培养昆剧班, 培养合适舞蹈表演的专业人才。

(三) 注重品牌打造

开创“三地联动”品牌, 联动昆曲唱响全国。为传承和发扬中国传统文化, 加快推动以昆曲为代表的优秀传统

文化的创新发展,浙江昆剧团紧跟形势,积极响应长三角建设的宏伟目标,主动接轨上海,参与长三角合作交流,共建昆曲艺术交流推广。演出以共享文化盛举为主题,提升省市间的联动。传统大戏《牡丹亭》《十五贯》《雷峰塔》等剧目,开启联动演出模式,2018年分别在深圳、珠海、江门、上海、杭州、泉州、遂昌、长春、四川等地进行展演,受到长三角、珠三角、东三省、云贵川等地观众的热爱与好评。

(四) 注重传播普及

通过“以讲带演”的昆曲导赏方式,进行表演互动、唱念欣赏、色彩内涵、身段体验等内容的传递和普及。录制昆曲界全国首档戏曲类推广性节目《昆曲来了》,直接面向社会,向大众重现现场教学场景,每年录制48期,每周五20:30在杭州电视台文化频道直播,腾讯视频、爱奇艺、浙江昆剧团官方抖音APP网络同时转播。与同期文化频道内容相比,《昆曲来了》最高收视率达0.69,位居前列。2018年浙江昆剧团携手杭州育才中学排演《戏育国风》,更是在本年少儿戏曲小梅花集体节目荟萃中,在联唱类节目中被评为最佳集体节目。该奖项成功打破浙江省中学生在此类奖项中零的纪录。

二、存在的困难

近年来,浙江昆剧团取得了不错的成绩。但是,对照互联网的快速发展,对照文旅融合的新要求,对照人民群众的新需求,浙江昆剧团要获得更大的发展,还存在不少困难。

(一) 编制人数不足

回顾昆曲艺术的发展之路,不难发现,只有传承好表演艺术的精粹,昆曲艺术才能真正历久弥新。与省属各大院团相比,浙江昆剧团编制人数最少。与全国各大昆剧院团相比,浙江昆剧团编制人数最少。各大省属院团编制最多的达124人,各大昆剧院团中编制最多的达216人。浙江昆剧团现有编制81人,近几年“只出不进”,留下空编名额,充实浙江昆剧团昆曲队伍,但远远满足不了昆曲的发展需要,同时,还存在人才流失现象。

(二) 发展不够均衡

随着文化馆建设的不断深入,城乡、区域发展不平衡现象有所缓解,但人群不平衡现象仍然存在,并出现了新的特点。一是各市之间发展不平衡。据浙江省基层公共文化服务评估指标数据显示,“组织品牌节庆活动次数”指标最高市与最低市的比例由2019年的3.2倍,提高至2020年的7.2倍;“文化馆组织活动”指标最高市与最低市的比例由2019年的3.4倍,提高至2020年的4.5倍。二是存在重点区域

发展短板。如山区26县,受制于社会经济发展条件,这些地方的公共文化空间建设存在历史欠账,主要指标在全省排名也相对靠后,距离先进地区的差距比较明显。

(三) 演出场馆不够

随着浙江昆剧团队伍的不断壮大,演出活动层出不穷,传承昆曲继承人不断增多,浙江昆剧团的现有演出场地已经无法满足长远的发展需要。但因政府规划,原场地不能进行改造,导致浙江昆剧团的传承教学效率降低。与省属各大院团相比,浙江昆剧团是唯一没有固定演出场馆的省属院团。作为昆曲文艺院团,演出是推动昆曲艺术传承和振兴的基础,但是现因浙江昆剧团没有固定的演出场馆,租赁剧场常常出现档期太满;高额的场地租赁费,导致场馆座位不够供给等现象。青年演员需要舞台,昆曲艺术更需要演出传播^[2]。

(四) 传承机制不畅

昆曲在文学、音乐和表演三大艺术门类中已然创造出不凡的成就,它集古今结合、舞曲共存的形式,600多年来活跃在戏曲舞台的最巅峰。而且,以京剧为首的戏曲剧种在不同程度上都受到过昆曲艺术多方面的哺育和滋养。昆曲是一个比较古老的剧种,它并没有与其他剧种融合。2015年,国务院相继出台一系列优惠政策,全面开启“戏曲振兴工程”,标志着国家对昆曲艺术的保护扶持进入一个新阶段。随着时间更迭,一大批昆曲传承人、国宝级别的老艺术家年事已高,传承发展计划势在必行。昆曲作为一个艺术形态整体,它的文化是承前启后的。不论革新,还是传承,它都可以将古典名剧、经典著作独立且原汁原味地通过舞台形式让其成为表现和传承中国传统文化的重要载体。

三、文旅融合背景下推进昆曲传承发展的对策建议

“文旅融合实则来自新时代背景之下传承文化与发展旅游的现实需要,文旅部门经过机构重组,在理念与职能等多方面探索文旅融合的新路径。”浙江昆剧团应重新审视自身的职能与使命,从产业与市场融合的角度,探寻文旅融合发展的新路径,更好地推进昆曲的传承发展^[3]。

(一) 创新方式,加大复合型昆曲人才培养力

文旅融合和全域旅游的深度发展,对于文化旅游行业人才的要求越来越高。昆曲行业也不例外,要加大高端复合型人才的培养力度。2020年,浙江省文化和旅游厅审时度势,着眼于文化和旅游事业发展全局,推进舞台艺术“1111”人才计划,浙江昆剧团鲍晨成功入选。浙江昆剧团要通过发挥自身优势,通过政策、体制、机制上的创新,拓宽优秀复合型人才的成长途径,以此带动昆曲保护发展,达到“一人提升一团、一人带动一片、一人引领一行”

的示范引领作用。同时,要依托当地专业院校如浙江艺术职业学院,不断深化学校与剧团协同的育人机制,共设专项育人资金,打造“育人共同体”,有效打通“课堂”与“舞台”的“最后一公里”。专注于培养核心骨干人才,致力于打造戏剧保护基地。

(二) 打造精品,加大影响强昆曲作品创作力

昆曲艺术的传承与发展必须注重重现经典,延展技法,同时还要依附于创作,尤其需要创造符合其自身艺术发展规律的新剧目。“三位一体”式发展方是昆曲艺术历经数百年传承不坠的主要原因。以保护和传承昆曲艺术为己任,秉持抢救与保护的责任,复排经典剧目、传统大戏,做好经典传承。挖掘本地历史文化,新编历史剧目,讲好传统文化故事,持续创排助力文化浙江精品剧目。同时,昆曲经典传承并非一成不变,在以尊重传统为前提的同时,还要注重理解与掌握昆曲艺术的发展规律,保证不离戏曲之根本。

(三) 多点布局,夯实昆曲全面发展内生力

相对于越剧,昆剧在浙江市县一级的剧团并不多。比较有影响的有永嘉昆剧团,该团是文化和旅游部重点扶持的全国八个昆曲院团之一,也是浙江省重点扶持的两个昆曲团体之一。永嘉昆剧也叫“温州昆曲”,是昆曲大家庭中独具魅力的一个流派,在中国戏剧史上有其特殊的地位和价值。2020年浙江艺术职业学院与永嘉昆剧团强强联手,共同打造昆剧舞台未来之星,面向全国小学应届毕业生,招考20名定单班学员,为永嘉昆剧团定向培养新生代昆剧演员和昆剧音乐演奏人才。录取的学生跟永嘉昆剧团签订定向培养协议。实行学费全免、奖学金等政策,学生毕业后择优录取进入永嘉昆剧团工作,至少安排三分之一的学生进入该团事业编制。另一个就是浙江汤显祖昆剧团。明万历年间,著名文学家、戏剧家汤显祖主政遂昌五年。他兴学重教,奖掖农桑,清廉正直,勤政惠民,还汲取灵感,创作了传世名著《牡丹亭》。2018年,遂昌县人民政府与浙江省昆剧团签订战略合作协议,双方通过“共建代管融合发展”的合作新模式,共同推进昆剧事业的发展。遂昌县人民政府主要负责浙江汤显祖昆剧团的组建人员编制、工资福利待遇落实,浙江汤显祖昆剧团招聘到岗人员参加各类培训、演出以及在浙江昆剧团集训期间的相关费用。浙江昆剧团主要辅助指导业务管理工作及浙江汤显祖昆剧团演职人员的组建、培训、排练、演出、管理、创作等工作,全力打造汤显祖文化第一县域品牌。

(四) 丰富渠道,加大互联网昆曲品牌传播力

推进采取网络售票方式的戏曲演出季。按照“理念先

行,传承再续”原则,创意策划纯票房操作的戏曲演出季,采用网络售票,不送一张赠票,用先期打下的声誉,走出浙江戏曲演出模式的一条崭新道路。同时,坚持“以文化人,以文育人,以文培元”的使命,开办“跟我学”公益培训班,为昆曲爱好者搭建一个学习、交流昆曲的平台。还可以围绕昆曲开展不同系列的活动,譬如进行艺术教学、引导剧本研读、举行音乐鉴赏会等。采取冠名等方式,引进社会力量参与,通过互联网报名,报名人数超出的,采取随机抽取方式确定参加培训名单。

(五) 融入生活,加大新时期昆曲演出吸引力

1.打造耳目一新的昆曲沉浸式体验。充分利用杭州独特的文化基因,挑选和经典剧目有关联的建筑,讲述观众感兴趣、有特色的故事,增加现场观众的代入感。在进行充分调研与分析的基础上,要加强与当地文旅产业对接,融入地方文旅产业整体规划,形成聚合效应。

2.设立“昆曲实验基地”。与时俱进,与院校深度合作,以学校为核心,以学生为主体,以校园为群体,利用以载体牵动主体,以主体带动群体,融素质教育为一体的方法,加大“戏曲进校园”的创新力度,开创“新形式”的传承创新。

3.在大学开设相关公选课。利用昆曲入选“非遗”项目的独特地位,在大学开设公选课《昆曲鉴赏》,使学生充分领略到昆曲的魅力,在大自然中近距离地接触昆曲艺术。课程可以通过课堂学唱等方式,提供观看和讨论昆曲艺术的时间,引导学员分析经典名作,贯穿课程基本知识。同时,可在课程中增添随机演出环节,将教学从课堂内延伸至课堂外,从而激发更多学生学习昆曲艺术的兴趣。

四、结论

本文以浙江昆剧团为例,分析了有600多年历史的昆曲在浙江的发展现状以及存在问题,特别是在文旅融合背景下,昆曲的传承发展面临着新课题。本文针对培养复合型昆曲人才,打造精品昆曲剧目,丰富昆曲传播渠道,融入生活等四个方面提出了传承与发展昆曲的建议,以便给昆曲未来的发展提供一些借鉴。

参考文献

- [1]林建伟.国家机构改革背景下地方戏曲艺术如何与旅游产业融合发展[J].人文天下,2019(7):2-6.
- [2]石蕾.昆曲在浙江地区的传承与发展[J].音乐传播,2019(1):20-24.
- [3]董刚德.文旅融合背景下戏曲发展的“昆山模式”[J].人文天下,2020(23):34-37.