

戏曲之花在改革中盛开

访安溪县高甲戏剧团团长林水德

福建安溪,是举世闻名的乌龙茶“铁观音”的故乡。沁人心脾的茶香熏陶出了一个古老的戏曲剧种——高甲戏。高甲戏具有浓厚的民间气息和乡土风味,它的丑角艺术深受观众喜爱。改革开放以来,安溪县高甲戏剧团经受了市场经济浪潮的冲击,抓紧机遇,迎接挑战,进行了一系列的变革与改制,大胆地走文化产业化的道路,实现了剧目生产、人才培养的双丰收。在一个茶香飘逸的夏日,作者走访了这个剧团传奇式的团长林水德,听他讲述了剧团所走过的不平凡的历程。

一、以精品剧目的创作为契机,打响剧团的翻身仗

安溪的情况和全国一样,随着市场经济的发展和娱乐方式的多样化,传统戏曲面临着观众流失、成本提高、收入下降、生存空间越来越窄的尴尬局面。安溪县高甲戏剧团依靠政府财政拨款和各种捐款,加上演出收入,也只能勉强发放一半工资。剧团还面临着严重的人才流失、青黄不接的困境。有的演员下海经商,有的转行。下海的人员里包括当时的高甲戏剧团团长林瑞庆和团里最著名的演员朱伟捷等人,骨干演员除了王琼芬外,其余的都另谋职业。其后,县文化主管部门出台并实施了剧团人员分流方案,一部分人员转行或回原籍。在这样的情形下,剧团终因积重难返而宣布停演。这是剧团发展史上一个低潮时期,摆在面前的只有两条路:要么解体,要么转为民间职业剧团。团长林水德感到肩上的担子沉重,寝食不安。他看到,有的民间职业剧团虽然一年连续演几百场,但却存在着严重的质量问题。因此,如果把剧团降低到民间职业剧团的水平,盲目地投入市场竞争,势必影响剧目质量。他带领剧团领导班子艰难寻找出路,最终饮水思源,发现只有抓住剧团生存发展的根本——打造精品剧目,才能重振旗鼓,走出危局。

1995年,团领导决定排演《玉珠串》并晋京演出,可是在经济上困难重重。《玉珠串》晋京预算是100万,当时安溪县政府拨款33万,加上省、市相关部门资助的19万,还是远远不够。当时县文化局长梁贤文、书记林水德、演奏员朱伟捷向祖籍安溪的印尼华侨李尚大求助。深切的爱乡之情使李尚大先生慷慨解囊,捐助了10万元,香港同胞胡国赞也捐出

● 厦门大学博士生 徐姗姗

了5万元的赞助费。在县文化局和剧团领导不辞辛苦的奔走、呼吁下,企业界人士和机关干部、职工纷纷伸出援助之手,个人捐款数至少有200元。剧团的赴京之路可谓充满坎坷。经济问题解决了,一个新的问题又挡在了眼前:仅凭几名有经验的老演员显然不足以支撑这出高甲大戏,林水德团长毅然作出决定:“让艺校学生挑大梁!”最终,这部由“学生演出队”排演的大戏轰动了戏剧界。在参演的37名演员中,有28名是在校学生,3名打击乐手中有2名是学生,3位主乐手(唢呐、笛子、琵琶)和灯光师都是学生。《玉珠串》的巨大成功给面临困境的剧团带来了转机。剧团翻身的第一仗打响了。该剧荣获中宣部“五个一工程奖”和“曹禺戏剧文学奖”。

二、抓好创作、人才、产业三个工程,使剧团走上良性发展道路

安溪县高甲戏剧团在“团结、拼搏、开拓、进取”的口号下,施行了3项工程:剧目创作工程、人才培养工程和文化产业工程。在1997年开始的“六年规划”中,着重做好3项工作:(1)继续抓精品创作和新一代创作人才培养,提高全体演职员的综合素质;(2)建设一个在全国有影响的设备齐全、高品位、高素质、高质量的艺术人才培养基地;(3)利用各种渠道、条件和文化优势,大抓文化产业建设,实现年净收入60-70万元,为剧目建设和人才培养打下良好的经济基础。

在剧目创作和演出方面,剧团的方针是“利用精品发挥经济效益”。为此,剧团采取了如下措施:(1)广泛宣传,扩大精品剧目的影响;(2)在任何条件下演出,都要努力保持精品剧目的演出质量,力争下乡演出不走样;(3)抓名人效应,主要角色要由获奖的原班人马演出。在全团的共同努力下,拓宽了演出市场。荣获全国优秀剧本奖的《凤冠梦》一剧就是一个典型例证。该剧于1983年参加福建省第十五届戏剧汇演,包揽了所有奖项;1985年3月应文化部邀请晋京,并进中南海怀仁堂为中央领导汇报演出,轰动了京城。该剧至今已经演出1000多场。在全国(包括台湾在内)有130多个剧团移植《凤冠梦》。2005年5月,剧团再一次对《凤冠梦》进行加工提炼。剧团强调确保下乡演出不走样,从而牢牢地占领

了演出市场,提高了经济效益。

在实施人才工程方面,安溪县高甲戏剧团的做法是“团带班”(剧团兼办省艺校安溪分班),因地制宜地培养人才。

剧团灵活借助社会力量,走出一条从“联办”到“独办”的办学道路。1990年,剧团与安溪华侨职业学校联办“高甲戏职业表演专业”,1992年福建省艺校在安溪设分班,高甲戏表演专业学员编入分班学习。目前,学校共培养1996、1998、2000三届毕业生42人,其中96届16人、98届22人、2000届10人,现已充实到安溪高甲戏剧团,行使着为高甲戏续传薪火的使命。

除此之外,团办艺校顺应安溪“茶都”的崛起,专门设置了“特色班”——茶艺班,为家乡的文化产业输送了大量人才。茶艺人才的培养,不仅给剧团带来了收入,更为家乡的茶文化事业做出了贡献。

培养人才的另一措施是向外“送”人才,到高层次的戏曲院校深造。这些学员回来后,把系统的“面”上的专业知识与“点”上的本土戏曲文化相结合,逐步成为团里的中坚力量,带动其他青年演职人员的发展。

剧团虽小,但在人才培养上抓住了一个“巧”字,带出了一批“一专多能”的演员。主要演员之一王琼芬,自1982年饰演《凤冠梦》中的春娘,开始在剧团中崭露头角,先后扮演了《玉珠串》中的云娘、《窦娥冤》中的窦娥、《逼婚记》中的皇姨等主要角色;丑角演员石福临扮演过《凤冠梦》中的李元顺、《玉珠串》中的钱三、《刑部审亲》中的苏正清等。除了这些技巧纯熟的老演员外,青年演员也不甘示弱,快速成为剧团新一代的生力军。

在文化产业工程方面,剧团的主要做法是:

(1)发挥精品效应,提高经济效益。在精品剧目的推动下,进一步拓宽演出市场,从每年演出80场,增加到150场,净收入从10多万元增加到20多万元;

(2)用好艺校办学资源,抓质量求发展,办好特色专业,争取经济效益。剧团自从与省艺校联办“福建艺术学校安溪分班”以来,利用实习演出,3年创收净利达30多万元,在利用本土优势资源方面,剧团更是目光独到,1995年至2002年开办音乐舞蹈、群众文化艺术、工艺美术、戏曲表演、茶艺表演等专业,净收入计280万元;

(3)利用侨乡优势,争取侨资支持。1986年,剧团利用赴新加坡演出的机会,和海外侨亲建立了联系,培养了感情;

(4)白手起家,艰苦创业。1998年建造艺校校舍时,剧团资金短缺,向社会、个人、华侨多方筹集资金;另一方面勤俭节约,将旧城改造拆下来的旧材料再加工利用,终于完成了校舍的建设;

(5)抓住周边建设“中国茶都”的契机,修建了茶艺表演厅等相应的配套设施,挖掘出新的经济增长点。

三、可喜的成效

目前,安溪县高甲戏剧团已形成“以精品促效益,以人才为根本,以产业为支柱”的综合经营模式,并取得可喜成绩。

在全体工作人员共同努力下,剧团年净收入高达70万元。目前,团址总建筑面积达到12800平方米(包括教学楼、宿舍楼、综合楼、宾馆、礼堂、舞蹈厅等)。此外还配备了篮球场、排球场、羽毛球场、小公园等设施。规模之大,在全国的县级剧团是少有的。剧团承办“省艺校安溪分班”教学规范、设备齐全,办学条件之优,全省少有。

目前,安溪县高甲剧团是全省专业剧团中唯一实行集体所有制,给职工发百分之百的工资,全体成员享受社保、医保、住房公积金等待遇的剧团。

为了更好地实现文化产业化,安溪县高甲剧团加快了管理体制改革的步伐。在人力资源管理方面,团领导制定出详细的“管理细则”和“年终考评细则”,考评范围包括出勤、早练、婚嫁、处罚、奖励到职称评定等十几项与演员的生活、工作生活密切相关的项目,将剧团的管理系统化、规范化。此外,逐步培养起剧团管理者和全体演职人员的产业意识、市场意识、效益意识,积极鼓励理论创新、艺术创新、管理创新和机制创新,提升剧团的竞争能力,加速文化产业化进程,开拓出一条“集约化经营,规模化发展,集中力量办大事”的路子。剧团创造性地整合了安溪茶文化与戏曲文化两种具有地方特色的文化,形成一个“茶”、“戏”交织融合的文化网络与营销网络。

这个走过了50年历程的县一级剧团经历了从无到有的过程(安溪县高甲戏剧团从1955年10月,由安溪县人民政府正式下文,将民主和艺声两个剧社合并,成立安溪县高甲戏实验剧团,经济形式为自负盈亏,到1959年,剧团转制为地方国营至今),风风雨雨,起起落落,在茶乡沃土上生根、开花、结果。现在,安溪县委、县政府把“闽南安溪高甲戏”与“安溪名茶铁观音”并列为安溪两大品牌。

1996年至2002年,剧团十一次应中央电视台邀请,创作排练《老鼠嫁女》、《群丑献艺》、《送珠》、《金龙戏珠》、《相马》等戏曲小品参加中央电视台的春节戏曲晚会以及各种大型文艺晚会演出;2001年创作排练戏曲小品《中华大戏真神奇》参加2001年春节联欢晚会演出,2002年创作排练《玉石碑》参加福建省第二十二届汇演,获演出奖、剧本奖、导演奖、音乐设计奖、演员奖(3人),还被福建省文化厅推荐作为中宣部“五个一工程奖”加工剧目。

安溪县高甲戏剧团在市场经济中不断地发展壮大说明,传统戏曲文化的产业化不仅承担着文化启蒙、文化传播、文化提升的功能,而且有可能创造巨大的经济价值和社会价值,从而保证戏曲艺术可持续发展的、科学的发展。

责任编辑 卢巍