

戏曲文化产业传承与市场发展

——以南昌采茶戏为例

樊安娜 曹冰冰 刘莎莎 江凤香

西安培华学院, 中国·陕西 西安 710125

【摘要】近年来,基于国家对非物质文化遗产的保护与传承,传统戏曲文化产业传承与发展很重要,本文主要以南昌采茶戏为例,研究戏曲文化产业传承与发展。各种多元文化相继涌入,采茶戏等传统戏剧渐渐淡出了人们的视线,它们需要与市场需求对接,加强产业化发展思维,传承与发展,创新与壮大。

【关键词】戏曲文化产业;南昌采茶戏;非遗传承;市场发展

【基金项目】2023年度西安培华学院校级和陕西省省级大学生创新创业训练计划项目,项目名称:传统戏曲的传承与创新——以南昌采茶戏为例;校级编号:PHDC2023025,省级编号,s202311400056。

前言

传统戏曲是中华文化的瑰宝,是中国悠久的文化遗产之一,拥有丰富的历史和多样的表演形式。但是随着时间的推移,原本繁荣的戏曲市场逐渐没落,其中有其跟不上时代的发展,一直固步自封,闭门造车的原因,也有如今文化市场繁荣,供观众选择的表演节目增多的原因,演唱会、小品相声、音乐剧等节目的涌现,不断挤压戏曲的市场,戏曲文化要以新思维,加快产业化发展。本文以南昌采茶戏为例,来分析我国地方戏种的发展现状,在弘扬地方特色文化时遇到的一些问题,以及解决这些问题的思路,来唤起人们对地方戏的重视,从而激发起全民族、全社会来大力发展地方特色戏曲文化产业。

1 戏曲文化产业之南昌采茶戏现状

南昌采茶戏是江西最具有代表性的地方采茶戏之一,是中国传统戏曲中不可或缺的一部分。采茶戏是由劳动者在采茶时唱山歌口口相传而来,距今也已经历了三百多年的历史,在发展过程中也是历经曲折,披荆斩棘,终于在1953年正式成立了南昌采茶剧团,南昌采茶戏至此踏上了专业化发展的道路,建立了专业的团队,确定了固定的排练场所,制定了系统的管理制度。南昌采茶戏在此基础上不断发展,逐渐向现代大戏靠近,标志着南昌采茶戏的拉开了新的序幕,南昌采茶戏的发展从而进入了全盛繁荣时期。

但如今南昌采茶戏却处于不景气的状态,许多年轻人甚至没听说过,只流传于年龄比较大的长辈之间。首先是由于当今时代信息大爆炸,并没有多少年轻人能够沉下心来欣赏本地的地方特色戏曲,基本上都被网络上的流行音

乐、短视频等所吸引。此外,如今互联网快速发展,南昌采茶戏并没有跟上潮流,搭上网络顺风车,导致传播方式单一且局限。并且南昌采茶戏剧团人才短缺,一个剧团仅有几十人。通过研究发现,南昌采茶戏的演出场次每年超过百场,但基本上演出形式都是基层公益演出、指令性演出和无偿交流演出,缺乏艺术节演出、租场演出、交换演出季和演出商邀请等其他演出形式,演出效益较低。因此在当今文化市场不具备竞争优势。

虽然如今南昌采茶戏的现状并不乐观,令人担忧,但南昌采茶戏也在尽自己所能改善现状。首先南昌县采茶剧团在2022年入驻抖音短视频平台,如今也已经有2.7万粉丝,官方经常发布剧团的日常生活以及表演现场,让更多人了解南昌采茶戏,并且当线下演出时,通常会开通线上直播,线上线下共同宣传南昌采茶戏。其次,南昌县采茶戏推出“周周演”活动,每周末为市民表演一场南昌采茶戏,市民到场免费领取门票,便可畅享采茶文化“大餐”。并且剧团演出不仅考虑年龄大的老人,经常“送戏下乡”,给乡村老人带来福利,而且为了让更多年轻人知晓南昌采茶戏,还选择在原城纪、万寿宫等景区进行演出,开创“戏曲进景区”模式,扩大宣传力度。

当然,当前南昌采茶戏仅迈出了一小步,为了弘扬戏曲文化,让南昌采茶戏家喻户晓,仍然得深入研究其发展过程中的问题和原因,再思考传承与创新的策略,不断向前大步迈进,推进其产业化发展。

2 戏曲文化产业之南昌采茶戏传承存在的问题

现如今,在全球化和经济一体化、社会生活现代化的大潮中,我们的传统民族文化正受到外来文化的强势撞

击。中华优秀传统文化正在不断消失,许多传统技艺濒临消亡,大量有历史、文化价值的珍贵实物与资料遭到毁弃或流失境外,随意滥用、过度开发等问题。对非物质文化遗产的抢救、保护、传承、发展成为我们民族处在大的社会转型期所面临的重要而又急迫的问题。重视传统文化,在传承的基础上吸取精华,弘扬传统文化是文化自信的体现,是实现中华民族伟大复兴中国梦的需要。针对南昌采茶戏的传承问题主要有以下几个原因。

2.1 人才流失问题

南昌采茶戏目前面临的主要问题首先是人才流失问题,由于现代化发展,许多年轻人选择离开家乡去城市工作,导致传统技艺的传承人数越来越少。这是南昌采茶戏继续健康走下去的关键之一。“如何增强青年演员的专业能力,让他们肩负起传承南昌采茶戏的重任,是我们首先要解决的问题。”

魏筱妹,1947年生于南昌县八一乡,南昌采茶戏传承人,曾担任南昌县采茶剧团团长名誉团长以及艺术顾问。2022年8月,2021年度江西省非物质文化遗产代表性传承人传承活动评估为优秀。她说道:“宝刀不老固然可喜,但后继有人更为重要的多。”另一方面,创作人才的紧缺也是阻碍剧团发展的一大难题。“《祥林嫂》、《刘胡兰》、《槐树庄》、《花轿记》是我们的传统剧目,然而,我们需要做的是基于传统剧目的基础上不断创新,为观众带来新曲目。我们可以选择从其他地方迁移剧目,但我们必须得有专属于自己的戏。”

2.2 市场需求问题

其次是市场需求问题,这种市场需求的变化不仅影响了非遗文化的传承,也影响了传统文化产品的发展。除此之外,还遭受到了现代化挑战,这种现代化的挑战不仅影响了非遗文化的传承,也影响了传统文化的发展。自上世纪八十年代中期起,由于各种各样不同的戏曲表现形式的崛起而带来的挑战和竞争。曾经繁盛一时的采茶戏也进入了前所未有的低谷期。南昌采茶戏迎来的是与新时代潮流竞争舞台的巨大挑战。它的挑战体现在两个方面:第一个挑战是人才的脱节,在现代社会市场经济的背景之下,从事于南昌采茶戏的工作人员的减少现象愈发明显,许多专业的员工对工作现状感到不满于是开始大批量地转行,而当今优秀的青年艺术者对于传统戏曲的传唱并不了解且信心不足。第二个挑战是团体深陷财政危机,在市场萧条之际,剧团难以依靠自身力量自主运营并改善运营,无法获取尽可能多的表演所需的设备和服装升级,舞美迟迟没有创新,设备更是落后,这也导致南昌采茶戏难以得到很好的传承与发展。

2.3 产业发展分化趋势

随着市场竞争的加剧,非物质文化产业呈现出了明显的分化趋势,一些知名品牌和企业实现了品牌价值和市场份额的提升,而南昌采茶戏剧团由于资金、技术等方面的限制,生存困难。

3 戏曲文化产业之南昌采茶戏的创新发展与市场推广策略

南昌采茶戏自形成以来,博采众长、融合提炼、别具一格,成为江西最具代表性的采茶戏之一。但如今南昌采茶戏正面临戏剧演员青黄不接,市场规模萎缩等问题。本人对目前南昌采茶戏的发展现状及传承问题进行了分析梳理,对采茶戏市场化、产业化发展提出对策。

3.1 南昌采茶戏的创新

长期以来,很多人包括本人都有一个误区,认为南昌采茶戏作为地方戏种,并且使用方言演唱,只适合在南昌地区繁衍生息,或者江西境内有所影响,想要走出江西,几乎很难实现,但其实这是一种因循守旧,保守狭隘的思想。放眼看看今日的京剧、豫剧、黄梅戏等等,不仅在国内发展日益繁荣昌盛,在国际上也已经有了非凡的影响力。尤其是京剧,积极与世界音乐融合发展,诞生了今天的交响京剧,如《杨门女将》、《梨花颂》、《大唐贵妃》、《满江红》等等,交响京剧《京剧幻想》中的伴奏乐器未使用一项中国民族乐器,皆采用交响乐队配置,在大洋彼岸的美国上演并产生了很大的反响,让外国人领略到中国传统艺术的魅力。或许很多人会担心,创新会改变采茶戏原有的面貌,变得不是采茶戏了。但其实创新并不是改头换面,而是在继承传统的基础上创新,我们应该处理好创新与继承的关系,在保持其宗和本源的基础上更好地让地方戏有广阔的施展舞台。另外,在南昌采茶戏剧情上,可以编创展现现实题材、现代主题的戏曲故事,编导和编剧不应该闭门造车,应该深入人民、扎根生活,探索丰富剧目的题材,让创作题材与人民的生活和情感的血肉联系在一起。保留完全传统戏曲经典剧目以外,注重现实题材、现代故事的开掘,尝试用戏曲表现现代故事,或者用传统故事表现现代精神。一首优秀歌能够成就一名歌手,同样一本好的剧本、一个好的人物角色也能成就采茶戏的成功。从前南昌采茶戏所演内容都是发生于南昌的真实故事。如今我们依旧可以深入民众生活,挖掘新的故事来进行改编。众所周知,南昌不仅是国家历史文化名城,更拥有着浓厚的中国红色文化。如此丰富的红色文化资源可以利用起来,将南昌战役、南昌起义等作为故事大纲,由南昌采茶戏剧团进行二次创编,最终以南昌采茶戏的形式表演出来,既能更新南昌采茶戏的剧目,又能传播勿忘

国耻、珍惜和平、守望相助等以爱国主义为核心的积极思想。如此结合现代及当地红色文化元素,打造有新意的新剧本,可以提高年轻人对戏曲的兴趣。让南昌采茶戏与南昌旅游业实现共赢:

3.2 传承上的创新

人才是戏曲事业发展的第一要素,是戏曲艺术薪火相传、持续发展的根本所在。目前南昌采茶戏的传承完全靠的是师傅带徒弟,从下腰、云手、走边、趟马、圆场、唱腔等等,都是一板一眼的教学,师傅唱成什么样演成什么样,徒弟就学成什么样,完全没有个人风格可言,这种教学方式作为现代年轻人是很难领悟到采茶戏的精髓。以前的教学条件有限,没有留下曲谱和音频资料,学习全凭现场教学,缺少前人总结的经验资料,艺人们的演唱技巧方面的资料几乎是没有任何。因为这种传统的教学方式,目前留存资料,大部分都是近代的一些关于剧本的文字资料,并且因为思想相对封闭保守,怕别人偷师学艺,故不外传,造成采茶戏的教学不系统、不科学。必须改变以往的教学模式,建立健全教学体系,把采茶戏的教学纳入到地方学校教学中去。积极推进南昌采茶戏进校园,让南昌采茶戏进入小学、中学课堂,以此加强学生们对其深入了解,培养学生们对南昌采茶戏的兴趣,培养更多潜在的受众。积极推进南昌采茶戏剧团与艺术院校进行人才培养合作,艺术院校设立南昌采茶戏的专业,并配备专业的南昌采茶戏演员作为老师,对学生们进行专业教学,发现学生再延长表演时的个人风格,精准培养人才。同时,可以在校园搭建戏台,开展南昌采茶戏的比赛,有利于在比赛的过程中发现人才。

3.3 传播方式上的创新

对于戏曲,传播和传承同样重要。目前,南昌采茶戏剧团还是将主要受众放在了老年人身上,但是据调查发现,年轻群众对传统戏曲的接纳度也并不低。未来世界的主宰就是年轻人,如果不能吸引年轻人,那如何传承下去呢?媒体宣传与传播是文化传承不可缺少的重要方式。文化领域有许多优质内容,但缺少优质传播,尤其是当下基于新媒体的传播。在戏曲领域,问题尤其突出。抖音、快手等短视频APP此刻正影响着现代社会的许多人,尤其是年轻人。2022年4月14日,在北京梅兰芳大剧院,“DOU有好戏”计划正式推出,据了解,该计划将通过加强流量扶持、打造线上节目、提供专业培训等方式,全方位助力戏曲行业,传承弘扬传统戏曲文化,短视频直播将为戏曲行业打造第二剧场。在社会飞速发展的今天,快节奏的生活让人们空闲时间呈现碎片化的特点,而短视频则以其简洁、速度快、内容丰富而深受人民大众的喜爱。南昌采茶

戏剧团可以认证官方的短视频账号,拍摄2-5分钟的精彩片段或有关南昌采茶戏的服饰文化、演出花絮等吸引短视频用户的兴趣,再辅以直播的形式表演完整的剧目发挥“第二剧场”的作用,同时还可以开通直播打赏功能,不仅能更大面积的传播南昌采茶戏,还能为南昌采茶戏可持续发展创造资金。综艺节目一向是电视节目创新的重要阵地,这里有说学逗唱,有喜怒哀乐,也有知识观的传达与再造。当下综艺节目发展一个引人瞩目的现象是,文化类综艺节目中的中国文化特性得以不断张扬,“想象的共同体”得以在这个场域成立,最终成为一种强有力的知识观体系输出,使得综艺节目走出娱乐“丛林”,走上一条风光无限的创新之路。2022年综艺节目《戏宇宙》定档山东卫视、微综艺《台柱子》等对戏曲文化的生动诠释和创新传承。除此之外还有《戏曲中国说》《最美中国戏》等优秀作品。随着我国文化自信的不断增高,我国传统文化、非物质文化遗产越来越受到重视,不仅综艺类节目自觉承担起宣传我国优秀传统文化和保护非物质文化遗产的责任,各类娱乐性质的真人秀节目也纷纷加入行列。近年来大热的《奔跑吧》、《极限挑战》等节目因其节目嘉宾自带话题度、流量高、综艺感强,收获了大批年轻观众。许多年轻人会因为节目中的某一个嘉宾是自己的偶像而成为节目的观众。在这类节目上向年轻人宣传传统文化或者非物质文化遗产无疑效果更佳。南昌采茶戏剧团或者地方旅游局可以抓住机会向这类节目伸出“橄榄枝”,实现共赢。南昌市政府牵头,在各大景点搭建戏台,文旅局进行宣传造势,南昌采茶戏剧团进行演出。设计制作南昌采茶戏相关的纪念品售卖,同样可以为剧团创收。发展文创产品,如陶瓷娃娃、壁画等,在网络上售卖,丰富它的传播途径。

4 结论

总而言之,南昌采茶戏类戏曲节目的电视、网络播出以及线上线下演出活动的推动,戏曲市场要盈利模式也逐渐多元化,进一步推动了市场规模的扩大,戏曲文化产业得以发展。

参考文献:

- [1] 郭雅琴.南昌采茶戏的传承与发展研究[D].中国音乐学院,2019.
- [2] 傅涌.论传统戏曲的传承与创新——以南昌采茶戏为例[J].影剧新作,2020(03):156-160.
- [3] 胡一伟.南昌采茶戏故事研究[D].江西师范大学,2013.
- [4] 万敏.南昌采茶戏探索“圈粉”新模式[N].南昌日报,2021-09-14(007).