30年来,浙江嵊州民营剧团从家族式、低水平、小规模的粗放型逐步向股份制、规模型、经营型过渡

从“草台班子”到“正规军”

金才汉

浙江嵊州是闻名海内外的越剧发源地,素有“越剧团,团团都有嵊州人;嵊州人,人人都能唱越剧”的说法。党的十一届三中全会以后,嵊州兴起了亦农亦艺的区社剧团,并在上世纪八九十年代时得到很大发展,称为民间职业剧团;进入新世纪后,逐渐形成文化演出产业,称为民营剧团。

嵊州民营剧团30年的发展大致经历了3个阶段。七八十年代是以区社剧团为主体的起步复兴阶段。这一阶段随着改革开放政策的确立,文化领域“一花独放”的局面开始扭转,由一大批民间艺人发起、区社文化站组建、民办公助性质的区社剧团如雨后春笋般破土而出。1979年6月,甘霖等6个区剧团首批创立,到1985年年底,全县有区乡剧团32个,从艺人员1120人,全年演出8500余场。这些区社剧团行政上接受区社领导,业务上接受文化馆站辅导,管理上则参照国有剧团运作。

80年代末到90年代中期是以民间剧团为主体的改制创业阶段。这一阶段随着政策的逐步放开,区社剧团与民间“野鸡剧团”争夺演出市场日趋激烈,再加上区社剧团的许多优秀演员被国有剧团招去,导致区社剧团面临生存危机。对此,嵊州从实际出发,在1990年把区社剧团管理组改为演出管理站,协助区乡把区社剧团改制为民间剧团,鼓励民间艺人以独资、合资的方式兴办民间剧团。在这样的背景下,民办公助的区社剧团全面改制,私人筹办的民间剧团迅速崛起。然而,民间剧团大多处于自发、分散、低水平、小规模的粗放状态,投资少、设备差、人才匮乏,又缺乏市场运作与组织管理能力,特别是在社会进入转型时期的大背景下,受多元化文艺的冲击,这一时期民间剧团依靠市场生存步履维艰,只有不到一半的剧团还能维持正常演出。

从90年代中期至今是以民营剧团为主体的转型升级阶段。1996年,嵊州市演出行业协会宣告成立,嵊州市演出公司、越剧艺术学校同时挂牌,民营剧团转型升级迈出了实质性步伐,以家族式、低水平、小规模为主要特征的粗放型民间剧团开始向股份制、规模型、经营型的民营剧团过渡,初步实现了从“草台班子”向“正规军”的转变。特别是进入新世纪后,嵊州市委、市政府高度重视发展民营剧团,出台各项扶持政策,为民营剧团的繁荣注入了生机和活力,全市民营剧团已发展到120多个,从业人员4300余人,全年演出3.6万场,年收入5800万元,形成了颇具特色的演出产业。

民营剧团有别于国有艺术表演团体,在营销手段、演员聘用、剧目选择和演出方式上比较灵活。特别是嵊州悠久的历史积淀,特定的地域环境、人文精神和语言优势,为民营剧团的发展壮大以及经营性文化产业的形成创造了得天独厚的先决条件。嵊州民营剧团的成长发展历程及其取得的成绩具有较强的典型性和代表性,给人很多借鉴和启示。

启示一:增强氛围是民营剧团发展的前提。30年来,嵊州已形成了城乡互动、上下互动、异地互动、多媒体互动的越剧氛围。30多个城乡越剧戏迷角和市区的戏迷一条街,已成为2万多名越剧爱好者的天地。

启示二:注重改革创新的实效性是民营剧团发展的动力。一要创新运作机制。民营剧团实行的是“自筹资金,自主经营,自负盈亏,自我发展”的办团模式,在经济上按劳分酬,形式多样,有底分制、包月制、包日制、拆账制等;在演出剧目上坚持路头戏与剧本戏并举,几乎每团都具有一个台基能演上百场不同剧目的能力,从而有效控制成本,赢得了市场和观众。二是创新演出形式。根据观众的需求,一方面在正式剧目演出前加演40分钟左右的歌舞和武戏、小品等;另一方面,根据群众欢迎的电视剧,大胆编演新剧目,既使演出剧目不断丰富,又使演出内容更加贴近时代和现实生活。三是创新典型示范。通过召开会议、印发资料等措施,向全市民营剧团宣传推广优秀民营剧团的经营理念、管理经验和运作方式,提高民营剧团的集群效应。

启示三:保持政策的连续性是民营剧团发展的关键。嵊州历届市委、市政府都十分重视发展民营剧团,针对30年来各个阶段出现的新情况、新问题,及时调整修改或重新出台有关保护、促进民营剧团发展的政策意见,废除不利于民营剧团发展的条条框框,并保持政策扶持的连续性、稳定性和长期性。

启示四:构建演出平台的系统性是民营剧团发展的基础。加快以展示、展销、演出为主要内容的平台建设,是一项服务于民营剧团转型升级的系统性工程。30年来,嵊州市以市场为导向,整合资源,加大投入,全力搭建服务平台。嵊州市历届党委、政府经常组织文艺调演、戏剧节、大奖赛等重大赛事活动,为民营剧团提供了展示平台;发挥节会优势,邀请全省各演出公司、演出场所到嵊州参加演出业务洽谈会;组建市演出公司,积极发展农村演出市场网络,为民营剧团提供演出信息;注重培育演出经纪人队伍,鼓励文化站干部开展演出中介服务,为民营剧团牵线搭桥。他们还在原有越剧博物馆、越剧艺校等阵地设施的基础上,投资2亿元兴建了市区文化广场、市越剧艺术中心,各乡镇(街道)、村(社区)也因地制宜修缮了一批古戏台,为民营剧团提供演出场所。

启示五:坚持管理的规范性是民营剧团发展的保障。与国有剧团相比,民间剧团管理工作面广、线长、难度大。因此,嵊州在30年的管理实践中,对民营剧团的管理采取多引导少指责、多扶持少限制、多服务少处罚的办法,先放后导,先予后取,逐步建立了切实可行的长效管理机制和行之有效的管理方法。

群众文化 三十年

中国文化报社
中国群众文化学会
北京市群文学会 主办

■ 百姓

村民网民共唱《让世界充满爱》

山坳里办起联欢晚会

郑继涛

1月10日晚,福建省永安市贡川镇红安村,一场由村民与来自城里的永安市商务联盟会所QQ群友自发联合举行的迎新联欢晚会激情上演。尽管山村的夜晚接近摄氏零度,村民和网友们却热情高涨,激扬的歌舞、热闹的互动,村民们开心地说:“晚会办到了家门口,今儿个真高兴!”

红安村只有71户291人,收入也不高。永安市市长涂振锟2008年挂包帮扶时,曾四进红安村,解决群众关心的问题。如今,村里户户通上了安全饮用水,水泥路直达家门口,有了健身路径,村民的生活开始有滋有味。年轻的村主任陈应森在外与朋友合伙做生意,头脑活络。今年年初,他在参与永安市商务联盟会所QQ群友新年聚会上,吐露出心中的想法:“网友和村民都自发出一些节目,共同联欢,既省钱又能送文化下乡。”

听说城里人要进村一起来办联欢晚会,村民们也闲不住了。住在村部附近的邓先木、陈家兴两家子特意停下上山挖冬笋的活计,赶来村部帮忙打扫卫生、布置舞台。“以前只在电视上看过晚会,今天晚会办到了家门口,我们出点力是应该的。”音响设备在村部大楼调试完毕后,村民们带着磁带或VCD纷纷赶来,争先恐后地先过了一把登台瘾。

当晚7时,晚会准时开始。节目单上,村民表演的节目占了一大半,由原定的6个增加到12个,有腰鼓队表演、快板秧歌队表演、歌伴舞、乐器独奏等。村民杨月贤今年已60多岁,由于节目单上没有《贡川,我的家乡》这首歌,没有准备伴奏带,她就与另外6个姐妹清唱;轮到她的儿媳妇演唱时,她还带着姐妹们一起为媳妇伴舞。村里于2006年成立了腰鼓队,为参加的26名妇女每人配备了一套演出服。当晚,由妇代会主任邓顺娟等17名妇女身着大红衣服表演的《腰鼓迎春》一登场,便迎来了阵阵喝彩。为了这个晚会,在镇上纺织厂和食品厂上班的刘顺招、邓桂凤特地赶回村里排练,为此还被扣了工资。刘顺招却说:“千年等一回,村里办晚会难得,重在参与,有所得必有所失嘛。”

这还是一台城乡激情互动的晚会。55岁的退休工人杨蓉以一曲《洪湖水,浪打浪》拉开晚会序幕,看到村民现代化的生活和饱满的精神状态,她羡慕地说:“好想住到农村来!”网友“嘟嘟”是个时尚女孩,当她上台唱起《自由飞翔》时,动感的音乐、激情的歌声,吸引了一个大胆村民上前献花,引来阵阵叫好声。主持人王洁毕业于艺术学院,她说:“以前我主持的都是一些应景模式的晚会,今晚被村民和网友的热情深深感染了,主持起来真带劲!”音响师戴凡为晚会免去了设备租用费上千元,还准备了三农知识、新农村建设知识、科学种养知识问答节目。

时间不知不觉地到了21时15分,伴随着腾空而起的焰火,晚会在村民和网友合唱的《让世界充满爱》的歌声中落幕。村支委邓庆田说:“这样的晚会让群众真正感到了快乐。”

龙山县百支民间艺术团体

义务演出2000余场

本报讯 “迎亲队伍过街坊,小儿争相爬上墙;咚咚哒哒花轿到,唢呐巧伴‘呆配当’”。在一队腰鼓队的带领下,湖南省龙山县召市镇女子民族管乐队一路吹吹打打为该镇的新郎官彭英林娶回了美丽的新娘。这是该县民间艺术团体服务和谐新农村的一个缩影。

近年来,龙山县为丰富群众文化生活,推动社会和谐发展,加大了对民间文艺团体的扶持力度,前后投入资金280多万元用于农村的群众文艺队伍和文化阵地建设。现在,该县已建成广场、文化站等群众文化活动场所20多处,像民安镇汉剧团、洗车河镇“三月堂”摆手锣鼓队、石羔镇“农家乐”表演队等各类民间文化艺术团体达到120余支。由于这些文艺团体的成员都是来自农村,对农村的变化体会最深、感受最真,因此,他们自创的反映新农村建设所取得新成绩、新变化的特色文艺节目具有浓郁的乡土气息和强烈的时代感,深受群众的欢迎。

据该县文化部门统计,两年来,该县120多支民间文艺团体通过开展“赛歌会”“赛诗会”“三棒鼓擂台赛”“小品大赛”“摆手舞大赛”“民族器乐大赛”等活动,为农民群众进行义务演出2000多场次,观众达50多万人次。

(彭晓东)

■ 风俗

中国式斗牛也精彩

沈海滨 文/图

图为斗牛的激烈场面

贵州省从江县的苗、侗等民族长期以来用牛耕作,与牛结下了深厚的感情,形成了对牛的崇拜心理,这里至今保留着一种古老而有趣的节日——斗牛节。

苗族是一个古老的农耕民族,苗寨寨门悬挂的是带角牛头,苗家神龛下放有相连牛角。苗族人民让水牛相斗,并不是戏牛取乐,而是以斗牛的方式,展示苗家敬牛爱牛拜牛的特性。苗家喜爱斗牛,基本上每个集会节日都有斗牛活动,每年秋收后,还有特有的斗牛节。斗牛有一种是耕牛兼斗牛,这种牛比较雄健;一种是专业斗牛,这种牛平常不耕作,为一个寨子或一个家族共有,由一个大家选定的具有丰富经验的能手饲养,节日期间拉去参赛。

斗牛节到了,主人们在迎宾待客喝酒时,会特意用糯米饭把牛喂饱,有的还给牛喂上几口酒。中午,斗牛场内外,人们从四面八方牵来几十及至几百头斗牛,有的斗牛身上还配有牛鞍,牛鞍上插有五彩小旗,两边挂满铜铃,响声叮当,有的牛鞍上还插有历届斗牛获得的奖旗,显得格外威风。斗牛先由有经验的人牵着在场内环绕一圈,让牛熟悉环境和对方,然后将两牛头相对,在相距约两米处同时将牛鼻绳放开,两牛便开始相互打斗。四面观众为两边斗牛吆喝助威,气氛热烈。斗牛节期间,看斗牛的、看热闹的、做客饮宴的、谈情说爱的,各有所得,节日往往三五天才结束。

侗族人斗牛虽然同是两牛相斗,但南北侗乡礼仪各异,这些不同的仪式都留下了古代征战的遗迹。斗牛节是侗族同胞的传统节日,在每年农历二月或八月里逢“亥”的日子里举行。节日这天清晨,铁炮三响,“牛王”在锣鼓和芦笙的乐声中进入斗牛场。这时一支支队伍持金瓜、月斧,举着各种旗帜,前呼后拥,绕场三周,算是入场式,也叫“踩场”。接着,各队牵着自己的“牛王”,举着火把,严阵以待。铁炮一响,他们便将火把往前一抛,参斗的两头牛从两端四蹄腾空,冲了上去,斗作一团,难解难分。如果两头“牛王”久斗不分胜负,人们就用大绳拴住两头牛的角,像拔河一样往后拉,解脱它们的搏斗,算是平局。如果一方输了,他们的彩旗就会被对方的姑娘们全部夺去,需要通过赎旗礼和对歌的方式才能赎回。

浙江金华也有斗牛的习俗,被誉为“东方文明斗牛”。自1992年以来,“金华斗牛”于每年重阳节隆重开角,并伴有斗牛大奖赛。

金华斗牛过去都是为庙宇开光的一项娱神活动,并常常与庙会相结合。积习相沿,经久不衰,新中国成立后一度停止。1985年4月,金华市在湖海塘畔重建斗牛场。斗牛除金华县外,金华市属义乌、浦江、永康、武义、兰溪等县市均可见到。武义称斗牛为“抄牛”或“抄牛角”,浦江则称“轧闯牛”。每年稻秧插竣“开角”(第一次斗牛),至次年春耕前“封角”(最后一次斗牛),几乎是一月一大斗,半月一小斗,斗满一周年称“一案”。

金华素有二绝之说,一是火腿,二是斗牛,但金华斗牛风俗究竟始于何时无考,清末进士王廷扬所作《斗牛歌》小序中则云:金华斗牛“始于赵宋明道年间(1032—1033)”。

古今文人写过金华斗牛的不少,比如鲁迅早期即在《观斗》一文中写道:“看今年的《东方杂志》才知道金华又有斗牛,不过,和西班牙却两样的,西班牙是人和牛斗,我们是使牛和牛斗。”作家曹聚仁在《万里行记》中写道:“金华斗牛历史可能比西班牙早,却是牛斗牛,其热闹刺激不在西班牙之下。”

北京春节文化活动

公益服务与拉动内需并举

本报讯 为振兴经济,拉动文化内需,促进文化消费,让百姓过一个欢乐、祥和的节日,今年,北京市将围绕春节、元宵节展开多项文化活动。

今年两节期间,北京市将有30多家庙会、灯会向公众开放。除了地坛、龙潭、厂甸等大型品牌庙会外,还新增了一些主题庙会和社区庙会、灯会,如马连道更香茶文化主题庙会、广福观民俗文化庙会、朝阳区文化馆百姓之家新春大吉大爷大妈灯会等。众多的庙会、灯会为百姓在春节期间提供了更多去处,有了更多的休闲、消费选择。开展公益性活动是今年庙会的一大特色。除了厂甸庙会依旧免票外,北京游乐园主办的“快乐2009新春狂欢节”采取免门票入园、开放式游乐的新模式;龙潭庙会继续向全区低保家庭赠送门票,还将开设图书捐赠广场,为灾区学生捐赠图书;北京国际雕塑公园新春文化庙会也向小学生和幼教老师赠票;东城文化馆新春室内文化庙会除了免费发放全部门票,还将免费为残疾人员提供自制工艺品展位。

另一方面,随着时代的发展,庙会被赋予了更多含义。在全球经济危机面前,企业借助节日之机,利用文化活动搭台唱戏是一个不错的选择。今年,北京市珐琅厂、金漆镶嵌公司、张一元茶叶公司等单位都将举办类似庙会形式的景泰蓝经典作品展、金漆镶嵌文化节等活动,通过具有文化内涵的展示活动,吸引更多的顾客。将于元宵节期间举办的中国非物质文化遗产传统技艺大展、传统烹饪和服饰加工技艺展演、传统技艺产品销售订货会等,也将在展示文化遗产的同时,致力于拉动文化消费。由北京市文化局、崇文区人民政府共同承办的“传统民间花会踩街活动”将于正月十五在商业气氛浓厚的前门大街举行,希望通过这一活动吸引更多的顾客。延庆的冰雪旅游节在石京龙滑雪场、八达岭滑雪场、野生动物世界、古崖居和乡村民俗旅游村全面展开,“登八达岭长城、赏冰灯、嬉冰雪、泡温泉、品民俗、度除夕”成为本届冰雪节的主要内容,一些乡镇还推出了“冰天雪地采摘乐”活动。 (晓林)

最近,福建省漳浦县剪纸艺术家陈燕榕用巧手剪就一幅幅以牛为主题的剪纸作品,祝福新的一年风调雨顺,百姓安康。 蓝智伟 摄影报道

看看这些地方怎么过节

百支民间文艺队伍麻阳“闹春”

近日,在湖南麻阳苗族自治县隆家堡村,村民们自筹资金扎起了一条栩栩如生的龙灯,准备参加全县欢庆春节的文艺活动。春节期间,麻阳文化部门将组织开展机关、广场、社区和农村等一系列文化活动,目前,已有18支龙灯队、2支电子乐队、16支铜管乐队、15支花灯队、10支老年秧歌队、11支彩龙船舞队、12支蚌壳舞队、26支霸王鞭队、8支傩堂戏队、12支腰鼓队等各种民间文艺队伍抓紧时间排练,蓄势待发。 (陈代广)

济南举办新春文化艺术博览会

1月16日,由济南市文明办、济南市文化局等单位主办的第五届济南市新春文化艺术博览会开幕。整个“文博会”将历时25天,在此期间,泉城的年韵年味、民俗民风汇集大观园,让市民过一个欢乐、和谐、吉祥、平安的新春佳节。

本次文博会在前4届的基础上又有所创新,将举办健身秧歌大赛、传统戏剧曲艺演出、传统摔跤比赛、民间工艺展等活动,而全市五区四县一市选拔优秀文艺团体参加文博会是本次文博会的新亮点。

此外,新春“文博会”系列活动还有“泉城印象”摄影比赛及展览、“泉城童真”少儿才艺新春秀、百“福”迎春、巧手十字绣大赛、“锣鼓喧天春来到”民间扮玩活动等。 (李杰)

甘肃康县赶春节文化大集

1月13日,甘肃省康县宣传部、文联、文体局等单位联合举办了2009年康县春节文化大集活动,主要内容包括送图书、送春联、送文艺演出,开展义诊、健康咨询、计生政策宣传、科技指导、法律咨询援助等活动。文化大集热闹非凡,台上说学逗唱连番,台下欢声笑语不断,文工团演出的精彩文艺节目赢得了群众的热烈掌声和喝彩,文化、科技、图书赠送点前也是人头攒动。在文化大集开幕当日,共为群众赠送文化、科技图书2600余册,书写春联1800多副。 (刘正义 崔定强)

春节将至,山东省郯城县马头镇万高册村在外地打工的农民纷纷返乡,加工制作民间工艺品“挂门笺”,以增加收入。过春节挂“门笺”是我国民间的传统风俗,万高册村农民抓住节日商机赶制这一年货,每人每月可增加收入2000多元。 房德华 摄影报道

敦煌市推出六大主题活动

为大力营造“魅力敦煌、艺术之都”的浓厚氛围,敦煌市将精心组织安排以“社火闹春”“文化赞春”“礼花迎春”“鼓乐催春”等为主题的六大文化活动,让广大人民群众度过一个文明健康、欢乐祥和、喜庆热烈的节日。

元旦、春节期间,敦煌市将组织6支百人以上规模的社火队上街表演,邀请敦煌艺术剧院和曲艺团的艺术家进行综合文艺节目慰问演出,还将在党河风情线举行元宵节焰火晚会。除了六大主题活动外,市文化馆、图书馆、博物馆、体育活动中心、各乡镇文体站等单位还将组织开展猜灯谜、书画展、健身比赛、读者联谊会、优秀电影展播等20余项阵地文化活动。

(张维贤 呼涛 许万江)

双辽市节日文化活动向农民倾斜

1月6日,吉林省双辽市首届“迎新春农民美术作品巡展”拉开了该市一年一度的“三节活动”的大幕。巡展第一站选在王奔镇大集,由普通农民绘制的反映农民生活的美术、剪纸等朴实、鲜活的140幅作品吸引了前来赶集办年货的农民朋友们驻足观看。

近年来,随着物质生活的不断改善,双辽市的节日活动越来越精彩,同时注重了向农民倾斜,农民秧歌大赛、农民歌手大奖赛等活动极大地丰富了广大农民的业余文化生活。农民们在茶余饭后唱歌、跳舞、下棋,改写了双辽农村过去“三个月种田,三个月过年,六个月干闲就耍钱”的不良风气。今年,双辽市“三节”活动领导小组推陈出新,为42万双辽人民精心准备了焰火晚会、新春团拜会、社区广场演出等文体活动。 (吉文)