

情牵国粹文化 魂萦民族艺术

——济南市京剧院建院60周年回眸

于鹤咏 刘文刚

京剧《李清照》演出剧照

六十年春夏秋冬,六十年演艺苦旅,济南市京剧院情牵国粹文化精华,魂萦民族艺术,潜衍延衍,传承创新,培养了一批批优秀京剧人才,创演了一个个优秀剧目,为满足广大人民群众文化生活、繁荣活跃京剧艺术舞台做出了积极贡献。

历史沿革

济南京剧艺术发展历史源远流长,早在清光绪年间已有京剧演出,随着剧场逐渐增多,众多名家流派云集而至,济南京剧舞台精彩纷呈,享誉大江南北,成为全国重要的“京剧码头”之一。

浓郁的京剧艺术氛围积淀了丰厚的京剧艺术土壤,1949年3月1日,“济南大众京剧团”应运而生,著名京剧表演艺术家孟丽君为首任团长,著名戏曲评论家马少波为首任政治指导员。该团1956年改为全民所有制艺术表演团体,更名为“济南市京剧团”,系山东省首批全民所有制专业表演团体之一。2001年12月,济南市京剧团改名为“济南市京剧院”。

传承创新

随着时代发展变迁,济南市京剧院坚持艺术创作“三贴近”原则,传承创新,不断创作排演,移植编创优秀剧目,培养新人,京剧名角层出不穷,保留剧目40余出,流派纷呈,形式多样,满足了群众的精神文化需求。

建团之初,以孟丽君为代表的老一代艺术家受到周恩来总理的亲切接见和褒奖;马少波亲自创作排演的《闯王进京》曾演遍大江南北。济南市京剧院建团之始,便成为齐鲁剧坛最具影响的艺术团体之一。

20世纪六七十年代,该团以雷锋、焦玉禄、王杰等英雄人物为题材创编的现代京剧,不仅为传统京剧改革积累了丰富的经验,而且有力地配合了社会主义初期阶段思想教育和生产建设。1967年,经选拔,该团作为中央军委演出慰问团赴江西部队慰问演出,受到广大

京剧《红楼梦》剧照

京剧《闹龙宫》剧照

指战员的热烈欢迎和高度评价。以徐少民、孟喜平、李幼麟、武正霜、金少洲、李爱华、高锡禄、马文宽、李传明等为代表的一大批颇具实力和影响的演员活跃在京剧舞台,济南市京剧团成为省内外演出剧目多、市场活跃、具有很大影响的京剧表演团体之一。80年代,济南京剧舞台百花齐放,一大批传统戏令广大观众叹为观止。李幼麟的《石猴出世》、《闹天宫》、《闹龙宫》和马文宽的《金钱豹》称雄齐鲁内外,《重审诗扇案》、《火烧琵琶楼》、《朱弁卖画》、《情海孽债》、《晨钟》、《双英会》、《巧谏太宗》、《黄河骄子》等优秀剧目赢得了领导和广大群众广泛关注。特别是改编剧目《八一风暴》,连续7个月演出200余场,场场爆满。90年代后,以马济生、李保良、李青兆、张兰芳、郭捷、陈长庆等为代表的一批青年演员薪火相传,成为新时期备受社会

京剧《海瑞罢官》演出剧照

各界喜爱的京剧新人,他们演出的《汉宫惊晓》、《四郎探母》、《野猪林》、《状元媒》、《红楼二尤》、《白帝城》、《金玉奴》等先后获得国家、省级金奖。

时代新篇

2001年,济南市京剧团改团建院,体制和机制改革步伐加快,在艺术创作生产、振兴京剧事业等方面焕发了生机和活力。到2008年,先后创演优秀剧目10多个。其中取材于日本民间故事的《夕鹤》、取材于英国传奇故事的《凤游城》,以京剧演绎外国故事,先后出访日本、韩国、英国,受到当地观众欢迎,所到之处座无虚席,充分展示了中国京剧这门独特艺术的诱人魅力,特别是发掘地域文化创演的京剧《李清照》、《辛弃疾》分别获得文化部主办的“第四届中国京剧艺术节”剧目银奖和演员表演奖、“第五届中国京剧艺术节”金奖(一等奖)。

市场经济的快速发展,给文化发展带来了新的机遇和挑战,根据山东省、济南市领导努力打造“山东气派、泉城风格”艺术精品,展示精神,按照济南市文化局党委关于“发掘地域文化,实施精品工程”

的要求,在各级领导的全力支持下,剧院上下动员,统一思想,研究市场需求,决定用3年时间全力创作新编历史剧《李清照》和《辛弃疾》,树济南文化品牌,打造舞台艺术精品。

李清照(字易安)、辛弃疾(字幼安)并称“济南二安”,是家喻户晓的济南籍历史文化名人,济南人渴望看到自己院团塑造的名人形象;演绎“二安”故事,对于提高市民文化素养品位和振奋城市精神有积极意义;把“二安”形象立在舞台,是济南市京剧院的责任和使命。有了新的目标,剧院上下团结一致,采取“政府主导、社会参与、市场运作、企业操办”的运作方式,积极创造条件,打造品位高、层次高,集思想性、艺术性和观赏性为一体的舞台艺术精品。2004年,剧院聚集团内创作、导演、作曲和舞美灯光设计名家,争取社会各界支持,融资200万元,奋战半年,精心打造了新编京剧《李清照》,成为纪念李清照诞辰920周年的经典之作,同年10月,参加山东省第八届艺术节展演,获剧目一等奖,编剧、导演、音乐、舞美一等奖,两名演员(李青兆、李保良)获一等奖。12月,该剧参加上海“第四届中国京剧艺术

节”,荣获优秀剧目奖、剧作金奖、导演金奖和演员表演奖。这是剧院在市场经济条件下打造文化品牌的一次成功尝试。

任重道远

随着社会经济的快速发展,人民群众的文化生活需求日益多样化,欣赏舞台艺术不再是唯一的选择,特别是20世纪80年代后,作为非物质文化遗产的京剧,市场日趋萎缩,作为地方院团的济南市京剧院面临着生存危机。面对新形势新问题,济南市京剧院积极应对,在改革实践中探寻新思路,拓展市场空间。

一是不断深化改革,激活内部机制。“改革就活,不改就死”。济南市京剧院不断深化内部体制改革,逐步建立起自主经营、自我发展、自我管理、自我约束的市场运行体制,分配合理、奖罚分明、鼓励上进、体现劳绩的激励机制,行政管理精干高效、协调统一的保障机制,演职员能上能下、能进能出、合理流动,公开、公平、公正的用人机制,奖勤罚懒的全员营销机制,基层党组织、工会、职代会作用突出的监督机制,确保剧院沿着良性循环的轨道生存发展。

二是积极研究需求,开拓演出市场。以市场定生产,生产与市场接轨,提高创作生产的市场前瞻性。新编京剧《李清照》山东行、“清照文化进社区百场演出”,连续3届的“泉城中国京剧名家演唱会”以及各种进工矿、农村、商场、大中小学演出活动,开拓市场和营销方式取得明显效果,实现了社会效益和经济效益的双赢。

三是发掘地域文化,实施精品工程。剧院坚持与时俱进,不断创作排演艺术性、思想性俱佳的京剧艺术作品,多次获得省级以上奖励。特别是新编京剧《李清照》、《辛弃疾》分获第四届、第五届中国京剧艺术节剧目优秀奖和一等奖,是实施精品工程取得的显著成果,标志着剧院创作生产能力的进一步提高。

四是坚持多元发展,拓展生存渠道。开拓思路,坚持多元发展,积极拓展生存渠道。2000年,剧院与济南市四建集团牵手联姻,成为山东省内合作最早、关系稳定、互补双赢的文企“联姻”典型。剧院不仅借鉴企业改革成功经验、科学管理办法,同时还得到企业的年度固定资金支持。积极创办“戏缘”京剧爱好者俱乐部,为京剧爱好者提供学习演出环境和氛围,在交流京剧艺术,享受京剧表演的同时,获得了一定的经济效益。引导社会资本参与《李清照》、《辛弃疾》等重点剧目艺术创作,开发光盘、书籍、集邮册、首日封、文化衫等文化衍生产品,提高了剧目生产效益。

五是注重人才培养,积蓄发展力量。艺术人才的培养是院团建设的核心问题,事关院团的可持续发展。近年来,为解决好京剧表演团体后继之人的问题,剧院多年来采取四项措施:投资培训、委培、拜师;发现人才,根据双方意向,积极引进;先后引进了陈长庆、张兰芳、宋丽铭、付丙民等优秀演员;与济南艺术学院定向委托培养后备演员;实行艺术考核制,促进演职员的艺术水平。目前,剧院管理人员和管理方法精干到位,创编队伍和演出阵容充实齐全,专业技术人员的年龄结构合理,为剧院发展奠定了坚实基础。

六是全力服务社会,扩大剧院影响。近年来,剧院在进社区、企业、部队、厂矿进行公益性演出的同时,与学校联手开展京剧艺术普及和京剧表演艺术教育,根据不同年龄层次的特点,编排了一批典型的京剧节目进入学校义务教育辅导。山东大学学生演出京剧晚会、外国留学生京剧课堂、山东实验中学京剧艺术普及讲座、经五路小学京剧演唱会、京剧知识讲座等大受欢迎,培养了众多京剧戏迷。2005年7月,剧院与济南市纬十路小学签订了京剧艺术义务教育协议,将京剧艺术知识纳入教学,“京剧艺术从娃娃抓起”受到社会广泛关注和赞扬。2008年第五届京剧艺术节期间,济南市纬十路小学被文化部授予为“京剧传承教育基地”。

六十年春夏秋冬,六十年艺术苦旅。济南市京剧院拥有着辉煌的历史,经历了许多困惑困扰,展示的是自强不息、拼搏进取的精神。济南市京剧院将继续以弘扬优秀传统文化,振兴京剧事业为己任,不断提高生存发展能力,为文化大发展大繁荣做出应有的贡献。

欧阳中石题
总第122期
本期组版 王勇慧 马涛

泉城文化短波

“新市民 新课堂”系列活动启动

本报讯 3月21日,由济南市文化局、济南市群众艺术馆推出的——“新市民 新课堂”公益性艺术培训辅导系列活动正式启动。

为满足泉城外来务工人员、农民工、下岗职工及其子女的精神文化需求,保障其基本文化权益,发现培养其艺术才能,以和谐文化促进和谐社会的发展,济南市文化局、济南市群众艺术馆于2007年5月启动了“新市民 新课堂”——外来务工人员、农民工、下岗职工及其子女文化艺术培训活动,并在此基础上,进一步整合文化艺术资源,于2008年3月又面向全体市民(不受户籍限制)开展了公益性文化艺术辅导培训活动。

2009年度,该活动一经推出即受到社会各界群众广泛关注,5天时间内前来报名的市民达1400多人。在“新市民 新课堂”公益性艺术培训活动暨“群星艺术团”“蒲公英艺术团”招生选拔工作后,有800余名市民接受近10个月的免费艺术培训。培训设置培训班36个,除声乐、舞蹈、表演、二胡、电子琴、美术、化妆等课程外,还增设了“非物质文化遗产保护项目传习班”(鲁绣、面塑、剪纸)。招收学员也比原计划多300余名。济南市群众艺术馆还将与山东大学艺术学院合作,探索公益性培训新路,选派多名专业技能拔尖大学生充实公益性培训辅导教师队伍。(张琳)

济南市杂技团赴澳大利亚演出

本报讯 自2004年9月济南市与澳大利亚郡德勒普市缔结友好城市以来,两市文化交流合作密切。受郡德勒普市市长邀请,3月26日至30日,济南市杂技团选派大型京剧意象杂技秀《齐风鲁韵·粉墨》中的《泥塑》、《晃圈》、《蹬技》等8人8个节目参加该市成立10周年庆祝活动并进行文化交流活动。(济文)

济南查获一非法音像制品黑窝点

本报讯 3月24日,济南市文化市场稽查队在天桥区文化市场稽查队、天桥区公安部门的配合下,摧毁市区东北部某单位宿舍楼内一销售非法音像制品的黑窝点,现场收缴盗版非法音像制品2300余张,并依法对涉案人员下达行政执法调查询问通知书。此案已立案处理。(济文)

济南市京剧院建院六十周年在职演职员合影 洪岩峰摄

京剧《辛弃疾》演出剧照