

吉林文艺发展文集
THE DEVELOPMENT OF LITERATURE AND
ART IN JILIN PROVINCE

庄严 主编

戏剧卷 (上)

吉林省戏剧家协会◎编选

时代文艺出版社

吉林文艺发展文集

THE DEVELOPMENT OF LITERATURE AND
ART IN JILIN PROVINCE

庄严 主编

戏剧卷（上）

吉林省戏剧家协会◎编选

时代文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

吉林文艺发展文集·戏剧卷(上下)/庄严主编. —长春:时代文艺出版社, 2014.9

ISBN 978-7-5387-4861-1

I. ①吉… II. ①庄… III. ①文艺—文化史—吉林省—文集 ②地方戏—吉林省—文集 IV. ①I209.934-53 ②J825.3-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第168494号

出品人 陈琛
产品总监 郭力家
责任编辑 李天卿 邵玉乐
周玉兰 周君博
装帧设计 孙利
排版制作 隋淑凤

本书著作权、版式和装帧设计受国际版权公约和中华人民共和国著作权法保护

本书所有文字、图片和示意图等专有使用权为时代文艺出版社所有

未事先获得时代文艺出版社许可

本书的任何部分不得以图表、电子、影印、缩拍、录音和其他任何手段
进行复制和转载, 违者必究

吉林文艺发展文集: 戏剧卷(上下)

庄严 主编

出版发行/时代文艺出版社

地址/长春市泰来街1825号 时代文艺出版社 邮编/130011

总编办/0431-86012927 发行部/0431-86012957 北京开发部/010-63108163

网址/www.shidaicn.com

印刷/北京市通州兴龙印刷厂

开本/710mm×1000mm 1/16 字数/916千字 印张/58

版次/2014年9月第1版 印次/2014年9月第1次印刷 定价/116.00元(上下册)

图书如有印装错误 请寄回印厂调换

在接见吉林省戏剧家协会第七届 主席团全体成员时的讲话

庄 严

各位主席团成员、各位艺术家、专家，同志们：

今天和大家见面，主要有三个目的：第一是向大家表示祝贺。省戏剧家协会换届，大家顺利当选，而且是满票当选，儒林书记圈阅同意。这既是组织的认可，也是业内的认可，可以说是对各位多年从事戏剧工作的最大肯定，也是在我们一生当中难得的荣誉。在此，我对大家的成功当选，表示热烈的祝贺！第二是来看望大家。在座的同志在我们戏剧领域，代表了吉林省的顶尖水平，是吉林省顶尖的专家和学者。省委宣传部是文学艺术工作者之家，有责任 and 文学艺术工作者保持密切的沟通，从而更好地为大家服务。今天与大家见面，也是创造一个和大家交流沟通的机会，和大家认识一下，熟悉一下。第三个目的就是讲一讲任务。2013年，儒林书记在省文联、省作协第八次代表大会上指出，吉林文化要大发展大繁荣，要建设文化大省。贯彻落实儒林书记的指示精神，吉林文艺要先行，各艺术门类都要繁荣发展起来，这是一个基础性的工作。围绕今后吉林戏剧的发展任务，我想讲三个问题：

一、回首吉林戏剧辉煌的发展历程，坚定吉林戏剧发展的信心和决心

翻开吉林戏剧的历史画卷，我们一定会为它所拥有的辉煌成就而骄傲。可以说，在中国的戏剧版图中，吉林戏剧始终占据着重要的位置。吉林既是京评大戏繁衍生息的新土壤，也是全国探索成立新兴剧种的成功实验基地，既是中

国当代话剧的重要方面军，也是东北地方戏曲的百花园。而在吉林戏剧的历史长廊中，吉剧、京剧、话剧和评剧都曾各领风骚，同时，二人转、黄龙戏、满族新城戏等花团锦簇，构成了吉林戏剧千姿百态的发展图景。

（一）铸造了吉剧品牌，浓缩吉林文化艺术精髓。吉剧作为东北新兴戏曲的代表，基于东北二人转的艺术母体，融合了众多艺术精华，特别是吉林文化艺术精髓，响应了人民群众的文化期待，可以说是采撷众华、应运而生。一是艺术特色鲜明，文化底蕴深厚。吉剧艺术的背后，是东北独特的自然历史文化环境，以及丰富多彩的长白山文化资源储备。吉林地域化的语言体系、音乐体系和人文精神，特别是具有三百多年历史的二人转艺术，更为吉剧的创建发展提供了丰厚的文化土壤和艺术积淀。吉剧选择了二人转当中群众爱听而又便于戏曲化的曲调作为基调，逐步发展成“柳调”“嗨调”两种表现力丰富的唱腔。吉剧还在东北民间吹打乐和东北民歌的基础上，改编了一整套吉剧器乐曲，使吉剧在诞生之初就具备了广泛的群众基础。吉剧擅长运用手绢功、扇子功和水袖功等，具有浓厚的生活气息和鲜明的地方特色。吉剧是充满成长性的剧种。在长期深入群众、深入基层、深入生活的过程中，吉剧逐步孕育和壮大着自身的艺术生命力。二是发展脉络清晰，艺术遗产丰厚。吉剧历经两次发展高峰。新中国诞生之初，在开拓者们的辛勤耕耘下，吉剧不仅迅速建立了较为完整的剧种体系，还创排演出了以“一大三小”（《桃李梅》和《包公赔情》《燕青卖线》《搬窑》）为代表的一批经典剧目，不仅演遍了吉林全省，而且在哈尔滨、沈阳、大连等地演出，成为久演不衰的保留剧目。吉剧从此走进了中国戏曲的大雅之堂，得到了广大群众的欢迎和青睐。改革开放初期，吉剧重现勃勃生机，以新“一大三小”（《三请樊梨花》和《孙猴上任》《三放参姑娘》《包公赶驴》）以及《一夜皇妃》为代表的一批新创剧目，标志吉剧剧种建设进入崭新阶段。赴北京、去香港、到日本，吉剧艺术再次吸引了戏曲界的目光，赢得了社会的掌声。吉剧的历史丰碑上，始终镌刻着王肯、张先程、金玉霞、刘方、刘中等老一代吉剧人的名字。尽管他们已经故去，却为我们留下了丰厚的吉剧遗产，特别是一大批经典剧目和研究成果，成为吉剧厚重的“家底儿”。更可喜的是，我们还有一批健在的老艺术家，像那炳晨、申文凯、邬莉、隋晶莹、杨俊英、王青霞、黄敬文、杨世祥、李松桥等，他们都是

吉剧的财富和资本。此外，我们还拥有相对完整的吉剧创作演出队伍，为吉剧振兴奠定了坚实的基础。三是吉剧振兴工程开创了吉剧发展的新里程碑。在省委的高度重视下，我们于去年启动了吉剧振兴工程。吉剧振兴工程站在吉剧丰饶的历史积淀上，积极响应戏剧界和文化界的呼声，准确把握当前戏曲发展的形势和规律，紧紧抓住吉剧振兴的时代机遇，坚持追寻吉剧的光荣与梦想，以极大的决心和勇气攻坚克难，以改革创新的精神强力推进，可以说对于吉剧发展具有里程碑式的意义。经过半年多的实践和探索，吉剧振兴工程进展顺利，吉剧创作动力有效激活，创、排、演人才不断聚集，吉剧的社会影响力和认知度大幅提升。通过吉剧振兴工程，吉林省对地方戏发展形成了一系列规律性认识，建立健全了一系列政策机制体制，找到了切实可行的可持续发展之路，推出了一系列突破性和创新性成果，使吉剧这个特有的北方剧种呈现了新气象。在剧目创作方面，国有民营院团迅速行动，复排创排一批吉剧剧目。已经完成剧本进入排演阶段的剧目有大戏《屯不错》《关东草》和《狼妻》等。此外，正在复排吉剧大戏《一夜皇妃》、小戏《挡马》《孙猴上任》，移植京剧《杨门女将》等。在吉剧演出方面，一批剧目积极参加全国展演活动，2013年吉剧《贵妃还乡》获得第三届中国少数民族戏剧会演最高奖“优秀剧目金奖”，吉剧《鹿乡女人》获得第十四届文华奖剧目奖。吉剧小戏《非诚“误”扰》获得第九届全国电视小品大赛三等奖。全省各地在元旦春节期间，纷纷组织吉剧惠民演出，开展“吉剧演出周”活动。在人才培养方面，省文化厅与省教育厅合作，已在吉林艺术学院设立了戏曲学院吉剧科，定向培养专业吉剧人才，招收七十名编剧、导演、音乐创作、舞台美术设计学生。我们开展了吉剧“集训年”活动，对全省二百四十三名三十五岁以下的吉剧演员进行轮训。我们还与中国戏曲学院签订了联合办学合同，招收培养吉剧表演本科学员，并确定在吉林省戏曲剧院设立“中国戏曲学院实践基地”。在传承研究方面，首批《吉剧集成》出版发行，共有九卷六百万字。省戏曲剧院吉剧团、松原市满族新城戏传承保护中心入选“全国地方戏创作演出重点院团”，获一百万元资助。省艺术研究院还设立了吉剧艺术研究中心。在吉剧宣传方面，全省新闻媒体开展“吉剧吉韵”主题宣传活动，连续数月持续宣传，在全省文化界引起强烈反响。事实证明，实施吉剧振兴工程时机成熟、顺应发展，是吉剧发展至今又一

次难得的发展契机。希望新一届主席团高度重视，继续团结全省戏剧界，共同推动吉林振兴工程取得更大规模、更深层次的成果和业绩。

（二）培植了京剧力量，在全国大格局中占据一席之地。吉林京剧队伍始终是一支劲旅，在国内京剧发展格局中，虽比不上京、津、沪等一线京剧聚集地以及湖北、江苏、河北等几个京剧大省，但多年来吉林京剧一直处于稳步发展的状态中。一是历史源远流长、积淀厚重。在吉林现有的戏曲种类中，京剧历史最悠久、影响最广泛，曾在吉林省留下了活跃的身影和深深的足迹，具备着较长的历史维度和纵深。据研究，早在1895年，河北梆子演员胡少卿带领戏班赴吉林市演出，就被认为是京剧传入吉林省之始。1899年，酷爱京剧的吉林富商牛子厚从北京接来四喜班京剧演员，在吉林市演出达半年之久。此后，相继有北京和春、三庆、顺合等京剧班社来吉林市演出。一时间，众多京剧名角来吉林演出者络绎不绝。1904年，牛子厚出巨资在北京创办了京剧史上的最大科班——喜连成社。喜连成社对京剧艺术发展的贡献是举世公认的。1953年，梅兰芳到吉林市义演，还特地提出要到牛子厚墓地祭扫。他在自传里说：“没有牛子厚，就没有今天中国京剧的兴盛。”京剧艺术发展在吉林省的另外一脉是长春。史料记载，早在1907年，京剧就从营口、奉天传入长春。20世纪30年代，长春剧场大大增多，各剧场为了争夺观众，普遍建立自己稳固的戏班。当时的长春名角云集，市场竞争激烈。据史料统计，1931年至1945年间，到长春演出的知名京剧演员多达二百五十人，演出剧目一百八十多出。新中国成立后的1950年，由被誉为“东北四大武生”的张铁华等发起，七十多名京剧演员聚集到长春大众艺园（现大众剧场），成立了长春市民营京剧团。梅兰芳、周信芳等京剧大师都曾经在大众艺园演出过。因此，说吉林对中国京剧艺术的贡献，的确是不可否认的。二是吉林京剧团队实力雄厚、人才辈出。新中国成立后，吉林京剧开始拥有属于自己的团队力量。1956年，长春京剧团由民营转变为国营。当时京剧在长春非常火爆。1958年创作的现代京剧《汽车城》，在大众剧场曾经连演一百场，一天三场戏，还晋京演出，引起巨大轰动。后来，长春京剧团演出的《雏凤凌空》《春草闯堂》《狸猫换太子》等剧目，都是演出数百场，形成巨大影响。1958年，在时任省委宣传部部长宋振庭的努力下，北京市政府、市文化局将“四小名旦”之一毛世来先生为团长的北京“和平京

剧团”整团调配到长春，成立了吉林省京剧团。此后，吉林省京剧界一直名家荟萃。60年代有毛世来、宋德珠、梁小鸾、王玉蓉；20世纪70年代有筱白玉艳、陈正岩、孙振林；80年代有徐枫、刘喜亮、王凤霞、欧阳甲仁、李重华、梁淑珍、周秀兰、崔永芳。今天的吉林省戏曲剧院京剧团，以高派老生倪茂才领军，各种流派的青年艺术家正在脱颖而出，可以说行当齐全、流派纷呈。三是吉林京剧走向全国、展现新姿。改革开放以来，吉林京剧持续推出大戏，在国内顶尖级展示平台和赛事中频频折桂，展现了吉林京剧的新形象。20世纪80年代，独具特色的神话京剧《火焰山》应文化部邀请，赴京参加徽班晋京二百周年专场演出，轰动京城。后来该剧由舞台搬上银幕，荣获1983年度全国第一部优秀戏曲艺术片奖。20世纪90年代，现代京剧《高高的炼塔》参加全国现代戏观摩演出和首届中国京剧艺术节，还荣获了中宣部“五个一工程”奖、文化部“文华大奖”。2000年，新编历史剧《弦高献牛》一举夺得第十八届“中国戏剧梅花奖”和全国京剧优秀青年演员大赛两金三银。2007年，当代童话京剧《孙小圣的梦》在北京、上海突破了百场演出的纪录。2008年，《孙安动本》捧得第五届中国京剧节整理改编传统戏一等奖。2012年，京剧《牛子厚》获得中宣部“五个一工程”奖，入选文化部“舞台艺术精品工程”。2013年，京剧《孙安动本》又入选“舞台艺术精品工程”。此外，还有一大批经典剧目，如《钟馗嫁妹》《安天会》《天女散花》《三岔口》等，出访亚洲、欧洲诸多国家，深受各国观众喜爱。近年来，吉林京剧院聚集了一批国内知名的京剧表演艺术家，诸如高派传人倪茂才、麒派传人裴咏杰、荀派传人王萍等，其中倪茂才、裴咏杰都曾获得梅花奖。此外，张蕾蕾、刘治强等一批青年演员正在成长为骨干力量。

（三）延续了话剧文脉，持续展现不竭的创作活力。吉林话剧从厚重的历史中走来，带着浓厚的吉林性格和吉林色彩，不仅坚守着吉林文艺关注现实的传统，而且充满浓郁的吉林地域风格 and 特点，同时成为舞台艺术与市场紧密结合的范例，形成了吉林话剧的鲜明特征。一是辉煌历史薪火相传。吉林话剧曾经焕发出夺目的光辉。时至今日，我们走进长春话剧院，还能够感受到当年吉林话剧的荣耀和光环。走廊墙上挂着一幅幅优秀作品的剧照，众多熟悉的老、中、青艺术家的面孔都在其中，展示着吉林话剧艺术成长和壮大的过程。白光远、王兆一、王常俭等老一辈话剧人活跃在20世纪五六十年代的吉林话剧

舞台上。20世纪80年代，李幼斌、何伟、徐松子、吕启凤、郑坤范、史宪富、王德顺、贾淑云、于丹、李莉等一大批优秀的话剧人才涌现，为吉林话剧开启了一个辉煌时代。那个时期，长春话剧院曾跻身于全国八大话剧院之一。由赵国庆编写的八场话剧《救救她》荣获了文化部创作一等奖，并被全国二十个省、三十五个剧团、十几个剧种移植演出。当时甚至有人说，《救救她》挽救了全国的话剧事业。近几年，吉林话剧渐渐从“没有戏”到“有戏”再到“有大戏”，一批质量上乘的优秀话剧作品不断诞生，在国家有关评比活动中屡获大奖，原创话剧作品不断涌现，小剧场话剧精品迭出，国内著名话剧作品纷纷登陆春城，有力地诠释了吉林话剧的回暖和振兴。二是大学生话剧和民间话剧充满活力。高校历来是话剧的热土。在吉林众多高校中，也始终活跃着一批大学生话剧社团。2004年，吉林省首届大学生戏剧节举办，各大学戏剧社团如雨后春笋般发展起来。十年来，吉林省大学生戏剧节已成功举办六届，上演了一百多台剧目，而且一届比一届参与范围广，一届比一届剧目多，特别是原创剧目越来越丰富，自第五届开始就占了剧目总量的二分之一以上。在大学生话剧创作热的引领下，吉林省原创话剧力量开始默默积蓄。不少校园里的话剧人才秉承对文化和生活的信念和追求，投身到话剧创作中来。从吉林艺术学院走出来的陈晓峰戏剧工作室，成为吉林小剧场话剧创作的“先锋力量”，先后推出了《夜·迷茫》等作品。如果说陈晓峰戏剧工作室已经开始涉水文化市场，那么以三四剧社为代表的民间民营文艺团体，则是凭借着对话剧的热爱而奋力前行。这些由业余爱好者组成的话剧社，每年都会有三四部话剧上演，一群热爱艺术的草根艺术家用他们的热情，为观众献上了一部又一部话剧作品，活跃了吉林的话剧空气。三是儿童话剧点燃戏剧市场。儿童话剧曾经是吉林话剧的优势和特长。20世纪80年代，儿童话剧风靡吉林，足迹遍及城市乡村，年年演出超百场。其中，《闪光的心》《密林中的孩子》《希望之光》都获过全国大奖。当下人们越来越重视孩子的文化素质培养，吉林儿童话剧因此获得了前所未有的动力。长春话剧院多年来致力于改编新创经典童话故事，收获了不俗的市场反响。同时，他们始终坚守原创儿童话剧，2012年打造的儿童话剧《大山里的红灯笼》，首演之后广受好评，成为本届“五个一工程”重点申报作品。吉林市话剧团始终是原创儿童话剧创作的重镇，多年来创作了大量优秀儿童话

剧，特别是新创童话剧《水姑娘》达到了新的艺术高度，荣获第七届全国儿童剧优秀剧目展演3项大奖，赢得了南方演出商的欢迎和认可。令人欣喜的是，除了长春话剧院、吉林市话剧团等实力雄厚的老牌院团外，延边歌舞团话剧队、通化歌舞团等院团在话剧创作方面异军突起，形成了吉林话剧创作的新生力量。

（四）继承了评剧辉煌，形成东北重要评剧创作集群。评剧作为大剧种，在吉林也曾名家辈出、名作涌现，尤其是在新中国成立初期，实现了评剧在东北发展的新高度。一是群星璀璨、精品迭出。在评剧名家中，我省有张福先、金玉霞、刘艳霞、王曼苓、张桂秋、刘立明、筱王金香、筱桂花、郑桂芳、贾书层等家喻户晓的著名评剧艺术家。其中筱桂花曾被誉为评剧四大名旦之一（李金顺、白玉霜、刘翠霞、筱桂花），刘艳霞被称为“评剧三霞”之一（刘翠霞、刘鸿霞、刘艳霞）。评剧代表性人物之一的王曼苓获得了首届中国戏剧梅花奖。贾书层也获得了第二十三届梅花奖。此外，还有著名小品演员潘长江师父刘立明、“郭派小生”代表人物郭贵臣等评剧名角。多年来，我省先后创作了《契丹魂》《密建游宫》《三醉酒》《三嫂》《三姓人家》《宰相胡同》等优秀作品，在全国各类评比中摘金夺银，美誉遍及全国。二是剧团建设颇具规模。我省曾经有一批创作演出活跃、各具特色的评剧团体。长春市评剧团于1952年成立，主要演员有筱王金香、张桂霞、张云燕、金玉霞、王曼苓、张晓雯、鲜凤霞、郑锡武、杜文彬、刘立明等。四平市评剧团主要演员有筱桂花、桂灵芝、刘筱霞、王彩云、凤鸣莲等。吉林市评剧团主要演员有刘艳霞、张桂秋、雯蕊馨、张凤君、筱艳霞等。此外还有德惠县评剧团、吉林东丰评剧团、延边评剧团、抚松县评剧团、桦甸县评剧团、扶余县评剧团、长岭县评剧团、白城市评剧团、敦化县评剧团、舒兰县评剧团、磐石县评剧团、伊通县评剧团、大安县评剧团、怀德县评剧团、通化市评剧团、双阳县评剧团、辽源市评剧团等二十个评剧院团，这些剧团均有自己的主要演员和代表剧目。三是评剧新作重现艺术辉煌。不可否认，吉林评剧目前处于发展低谷。但是吉林评剧的发展根脉从未间断。近年来，吉林评剧仍然坚守创作，推出了一批精品力作。其中，长春评剧院创排的《宰相胡同》，是一部重现我省评剧艺术辉煌的精品佳作。该剧由梅花奖得主贾书层领衔主演，曾获得全国评剧艺术节优秀剧目一等奖、第三届全国地方戏优秀剧目展演二等奖、第九届中国艺术节文华优秀剧

目奖，可以说代表了新时期吉林评剧的创作水平。前不久，在全国首届评剧电视大赛中，长春评剧院共有四名演员获得金奖，包括青衣两个金奖、花旦一个金奖、老旦一个金奖，在参赛的二十多支队伍中名列前茅。这充分证明了我们评剧的现有实力。

此外，吉林省还有一批特色鲜明的地方戏曲，比如我们的农安黄龙戏、满族新城戏等，也曾经创造了辉煌的业绩。农安黄龙戏《魂系黄龙府》《鹰格夫人》《圣明楼》等作品蜚声国内，斩获各类大奖。在黄龙戏名家中，有王福义、张兴泉、赵贵君、雷霆、马忠琴等。松原满族新城戏《铁血女真》《通问使臣》《皇天后土》《洪皓》等流传甚广，频频登上国家级展示平台。在满族新城戏名家中，有张来仁、马金萍、孙丽清、李靖、刘海波等。这些剧种立足展示吉林特色文化，以民族融合为主题，演绎了吉林独具魅力的民族风情和浓郁的地域文化特色，在全国戏坛放射出耀眼的光芒。

总结吉林戏剧发展的历程，我们发现，20世纪70年代末到90年代中期，是我省戏剧发展的黄金时期，吉林戏剧取得了令人瞩目的成就，一批优秀作品不断涌现，一批全国知名的剧作家创作活跃，无论思想上还是艺术水平上，都达到了相应门类的国内一流水平。以文华奖为例，从1991年设奖开始，至1995年的第五届，全国共评出文华大奖三十个，我省得了五个，占总数六分之一。在吉林戏剧的黄金时期，我们是名副其实的“戏剧大省”。尽管当下吉林戏剧遇到了和其他戏曲一样的困境，而且自身的发展也存在许多值得深思的问题，但是吉林戏剧始终实现新的发展，不断超越新的高度。吉林戏剧人不断奉献青春和才华，续写着吉林戏剧的辉煌历史，为吉林戏剧美好的未来奠定了坚实的基础。站在前人奋力开辟的道路上，我们没有理由踌躇不前，更没有理由妄自菲薄。吉林戏剧的历史激励我们，要珍惜荣誉，再接再厉，以强烈的责任感和使命感，满怀信心，迎接挑战，再创辉煌。

二、把握当前中国戏剧发展的新形势，应对吉林戏剧发展面临的新挑战

我常常讲，一定要在全国的大格局、大视野中，审视我们吉林文艺的位置；一定要在全省工作大局的“大盘子”中，审视我们文艺的位置。低头赶路

固然重要，抬头看路更为关键。我们立足在吉林戏剧丰厚的历史积淀上，肩负着戏剧前辈的期望和重托，务必深刻把握当前全国文化建设的大背景和大环境，务必深刻把握当前中国戏剧发展的大形势和大潮流，务必深刻把握吉林戏剧发展的新问题和新的挑战。

就当前全国大的文化背景来看，十八大以来，以习近平同志为总书记的党中央高度重视中华优秀传统文化的挖掘和保护。习总书记指出，中华文化积淀着中华民族最深沉的精神追求，是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养；中华优秀传统文化是中华民族的突出优势，是我们最深厚的文化软实力。前不久，中央政治局围绕提高国家文化软实力进行集体学习，这是新一届中央政治局第一次把文化建设作为集体学习的内容。习近平总书记发表重要讲话。他指出，一个国家、一个民族的强盛，总是以文化兴盛为支撑的，中华民族伟大复兴同样需要以中华文化繁荣发展为条件。总书记的重要论断，使我们对中华文化地位作用的认识达到了新的高度，也为我们的文化工作、戏剧工作指明了方向。习总书记出访欧洲期间，也多次讲到弘扬中华传统文化。2013年3月24日，中央政治局常委、书记处书记、中宣部部长刘奇葆在全国文化体制改革工作会议上指出，地方戏曲艺术植根基层，在民间文化中很有代表性。受现代文化的冲击，现在地方戏曲生存发展遇到很多困难，剧种数量急剧减少。要实施地方戏曲振兴工程，制定扶持政策，加强人才培养，注重师徒传承，促进流派发展，使之获得持久生命力。在这样的背景下，中宣部、文化部决定对当前地方戏曲发展的成绩与经验、面临的机遇与挑战以及应对策略进行深入调研，计划出台一系列政策和措施，加大对以地方戏曲为代表的中华优秀传统文化和灿烂民间文化的保护。前一阶段，中宣部文艺局还专题就地方戏曲传承和发展赴我省调研，重点对吉剧振兴工程进行了全面细致的了解。相信在不久的将来，国家层面关于扶持地方戏曲繁荣发展的政策就会出台。戏剧尤其是地方戏曲，作为重要的传统文化遗产，作为地域文化的重要载体，可以说迎来了难得的发展契机，这是我们面对的大环境。

就全国戏剧发展的形势和潮流来看，戏剧正处在文化体制改革的大格局、大转变和大发展中。一方面，随着政府对戏剧的奖励扶持力度逐渐加大，特别是在“五个一工程”奖、梅花奖、文华奖、国家舞台艺术精品工程奖等重要奖

项的促动下,各省精品大戏的创作日趋活跃;另一方面,受市场需求的促动,小剧场戏剧和民营戏剧迅速发展,并日益呈现出多元发展的态势。但同时我们也要注意,受现代媒体发展和文化产品多样化的冲击,中国戏剧仍然处于低谷时期。尤其是传统戏曲,甚至可以用“步履维艰、处境窘迫”来形容。据权威部门统计,改革开放初期的1983年,全国尚有一百七十四个剧种,到了2012年已减至二百八十六个,少了近百个,而且所剩的剧种中,有七十四个仅剩一个剧团,成为“天下第一团”。戏剧的生态环境与现实环境不相适应,戏剧跟不上人们世界观、价值观、审美观的变化,戏剧越来越被文物化、神圣化、精英化,距离普通人的文化生活越来越远。正如著名戏剧理论家薛若琳所说,戏剧的自我保护意识太强,缺乏与时俱进的能力和勇气,一定程度上束缚了发展。有些戏剧娱乐性、趣味性相对减弱,总想高台教化,影响了艺术性。没有发挥音乐、舞蹈、表演、舞美等综合性艺术的优势,并丧失了改革与创新的不少机遇,导致了一步跟不上、步步跟不上的局面。如何使戏剧艺术在文化市场上获得一席之地?如何实现戏剧的持续健康发展?这些课题引起了众多戏剧界有识之士的思考和研究。这是我们整个戏剧所处的大环境。

在这种大背景、大环境下,吉林戏剧也面临着许多艰辛、压力和挑战。突出的问题主要有四个:

(一)戏剧人才队伍薄弱。戏剧作为综合性艺术,包含着文学、表演、音乐、舞蹈、视觉等艺术门类的精髓,可以说是人才凝聚的艺术结晶。目前制约我省戏剧发展的最关键问题是,戏剧人才储备不足,老龄化严重,出现青黄不接的态势。由于成才难、收入低,造成行业优势式微,缺乏吸引力,不仅原有人才流失,而且缺乏新鲜力量补充,戏剧人才呈现日益低端化的趋势。一是编剧人才非常稀缺。上世纪80年代初,我们有省、地、县三级剧本创作人员三百五十六人。而如今,我省编剧队伍不超过七十人,其中能够写大戏的不超过二十人,而且还有相当一部分人专攻电视剧创作。舞台编剧和影视编剧的待遇相差悬殊,剧作者缺乏社会认同感和荣誉感,创作热情不高,人才外流严重。二是演员队伍青黄不接。目前支撑剧团的中坚力量,仍以60后、70后居多。80后演员寥寥可数,90后演员凤毛麟角。特别是领军型人才匮乏。目前,我省只有七人获得过中国戏剧梅花奖,而辽宁有二十二入、山西有六十余人。

全国“二度梅”获奖者有几十位，包括龙江剧代表人物白淑贤，而我省尚缺席。“三度梅”（梅花大奖）作为戏剧演员的最高梦想，全国仅有七位，辽宁有两位，而我省还是空白。三是导演、音乐、舞美等人才缺乏。在导演储备上，我省60后的戏剧导演已属少见，70后的导演更是罕见。一个从龙江请来的李文国导演，几乎包导了我省绝大部分舞台剧。此外，在戏曲音乐创作上，系统掌握剧种唱腔音乐的人才匮乏。在舞美方面，我们的视野相对较窄，与国内国际一流水准存在差距。此外，我们懂艺术、会管理、善经营的复合型人才奇缺，以至于有的重点院团难以选出合适的院团长。

（二）戏剧观众群体萎缩。著名剧作家魏明伦有过一个论断，他说当今人们的生活方式已经变了，以戏剧为主要娱乐方式的莎士比亚时代已经过去，现在成了“斗室文娱”为主、“广场文娱”为辅的时代，这注定了戏剧艺术走向没落。魏明伦的观点当然有待商榷，不过当下戏剧陷入危机的判断，大多数人是持认同态度的。戏剧陷入危机主要是观众危机。愿意花钱走进剧场看戏的观众越来越少，甚至低票价也无法吸引更多的观众，这无疑是在当今戏剧发展面临的尴尬境地。不过我们要清醒地认识到，尽管多媒体时代观众萎缩是必然的，但是戏剧作为历经千百年发展的文艺形式，其巨大的艺术魅力和深厚的文化底蕴也是毋庸置疑的，这决定了戏剧观众群体尽管萎缩，但也应存有相当规模的分众化群体。有调查显示，不同年龄段、不同文化背景的人群，对戏剧的关注度和认同度也有所不同。一般，年龄较大的人对戏曲的接受能力和审美认同更高。在“银发社会”到来的大背景下，戏剧艺术一定会拥有越来越多的观赏人群。同时，随着中华优秀传统文化日益受到国家层面的重视和推广，作为传统文化的代表性文艺样式，中华戏曲必将受到越来越多人的关注。当前的戏剧观众锐减，固然有新媒体时代带来的冲击，同时也存在戏剧缺乏创新意识，不能满足观众的审美需求等原因。我们的戏剧不是没有观众，而是没有主动巩固观众、接近观众、挖掘观众。大多数院团不认真对观众的需求进行分析，也没有认真地研究观众的分层化和多样化趋势，盲目地进行戏剧创作，缺乏创作的针对性，结果就是“大演大赔，小演小赔，不演不赔”。比如中老年群体、学生群体、社会精英群体以及农民工人群体，他们对戏剧均有自己的诉求和渴望。这要求我们的戏剧需要主动适应时代要求，用更加多样化的产品吸引观众、培养

观众、壮大观众。

（三）戏剧市场化水平偏低。这是我们现在戏剧发展的最突出的短板，也是全国戏剧发展的薄弱环节。如何让戏剧走向市场，在未来戏剧市场化道路上更好地生存，是现在院团所面临的严峻问题。但遗憾的是，很多院团面对市场化的道路，大多迷茫无措，找不到方向，迈不开步子。戏剧市场化水平偏低的具体表现为：一是市场意识薄弱，看不到市场，不了解市场需求，找不准市场。甚至还有观点认为，戏剧艺术应该远离市场，或者对市场抱有抵触心理，缺乏市场主体的自觉性。还有观点忽视戏剧的市场属性，在创作上不计成本，不求利润，投入成本过大，产品较单一，可选择性差，投入市场后入不敷出，渐渐陷入恶性循环。二是市场人才缺乏，打不开市场。绝大多数文艺院团的人才集中在创作演出领域，市场推广人才、市场评估人才和市场开拓人才严重匮乏。而据了解，在美国戏剧表演团体人才结构中，市场营销人员占70%，而创作演出人员仅占30%。没有强有力的人力支持，就无法形成产销平衡、供需平衡的良好格局。三是缺乏适应市场的机制，占不住市场。没有一整套市场运作的路子，无法实现可持续发展。市场机制包括市场需求研判机制、产销互动机制、资源整合机制、成本控制机制、包装推广机制等等。而目前我们的戏剧创作供应和需求之间存在割裂，戏剧演出场所和经营机构数量偏少，门槛太高，戏剧传播能力较差。在城市，许多演出团队特别是民间民营团体租不起剧院；在农村，如果没有政府送戏下乡或者私营企业包场，农民就看不到戏。这些问题正是市场机制不健全的突出表现。市场机制问题从根本上说，就是戏剧产业链条不健全的问题。所谓戏剧产业链条，就是戏剧创作、生产、消费和传播的良性循环，其中各个环节都需要实现无缝衔接、良性互动，才能够不断推动戏剧的健康发展。而市场机制在其中发挥着衔接、协调和沟通的功能。缺乏市场机制，直接导致我们的戏剧产业链条中断、梗阻或是重叠，导致出现“首尾不顾、产销脱节”的情况，导致出现“单向推进、无法循环”的情况，最终导致戏剧可持续发展呈现疲软倾向。这是我们戏剧发展亟须破解的难题。

（四）戏剧理论研究体系不健全。我省戏剧理论研究具备一定的基础，但主要成果集中在20世纪80年代，以吉林省戏剧艺术研究会为龙头，出版了一批戏剧研究图书，比如1982年的《吉剧艺术》、1983年的《吉林戏剧艺术研究

丛书》、1986年的《探索性戏剧面面观》等。而针对新时期以来吉林戏剧的发展,我们的专题理论研究成果乏善可陈,尚不具备相对系统和全面的理论体系,对戏剧创作生产的指导作用并未很好地发挥出来,专门从事戏剧理论研究的人才匮乏。当代吉林戏剧理论研究的著作寥寥无几,理论文章基本散见于各种刊物,尚缺乏整理归类工作。特别是戏剧评论尚不成规模,戏剧批评整体还缺乏冷静的姿态和敏锐的洞察力,缺乏对吉林戏剧现实发展形势的分析研判,缺乏对吉林戏剧发展规律和特征的总结归纳,缺乏对未来戏剧走向做出合理展望的成果,真知灼见过少,赞誉之词过多,无法对创作形成有效的引领和促进作用。吉林戏剧理论研究的当务之急,一方面是对吉林戏剧资源和遗产进行全面系统的梳理,例如省委宣传部组织编辑出版的《吉剧集成》,正在进行编撰的《二人转集成》,以及准备编撰出版的《长白山文化书库》(戏剧卷),都在为吉林戏剧理论工作和戏剧史研究工作打下坚实的基础,希望各有关方面一定要高度重视,切实抓紧抓好。另一方面是加大戏剧评论力度,对当下戏剧的创作产生积极的指导作用,同时对吉林戏剧的发展脉络、基本特征、主要风格进行准确的把握和定位。

当然,我们在看到问题和挑战的同时,也要认识到无论是在国家层面还是在吉林省层面,文化强国、文化强省战略已经被提到日益突出的位置上,国家有关部门对文艺创作生产等都制定相应的奖励扶持政策,在资金、政策和展示平台上给予充分的扶持,力度前所未有。省委宣传部也会同有关部门,设立了文艺专项奖励扶持资金。相信在省戏剧家协会新一届领导班子的带领下,在全省戏剧界共同努力下,一定能够发扬优势、破除短板,重现吉林戏剧的辉煌,迈出新的步伐,实现新的业绩。

三、打造吉林特色的戏剧发展模式,全力开启吉林戏剧的振兴时代

吉林戏剧面临的困境告诉我们,吉林戏剧已经处于“慢进则退、不进则亡”的边缘。吉林戏剧曾经的辉煌也告诉我们,吉林戏剧完全具备再次腾飞的资质和条件。我们这一代吉林戏剧人,站在前辈们开疆拓土的历史功绩上,面对着吉林戏剧充满憧憬和挑战的未来,背负着热切的期望和神圣的使命,必须

有所作为，必须坚定信心、锐意进取，必须攻坚克难，昼夜兼程。结合当前全国戏剧发展的基本形势和发展规律，根据吉林戏剧的历史底蕴和现有资源，我们未来三到五年的目标是：建立健全吉林戏剧的剧目建设体系、队伍建设体系、市场营销体系和传承研究体系，打造具有吉林特色的戏剧发展模式，探索一条地方戏剧创新发展、良性发展、可持续发展的道路，全力开启吉林戏剧的振兴时代。

我们提出开启吉林戏剧的振兴时代，并不是一个空泛的概念，而是在充分汲取吉林戏剧发展成功经验的基础上，通过重点打造具有吉林特色的戏剧发展模式，实现吉林各个剧种的全面复兴。开启吉林戏剧振兴时代的主要标志是：确立一个发展宗旨、打造一个领军剧种、培育一代名家、创作一批经典剧目，开拓一片成熟市场，建立一套运行机制，完善一个传承体系。简而言之就是“七个一”工程。

（一）确立一个发展宗旨。纵观吉林戏剧兴衰起伏，我们不难发现其中蕴藏着普遍性的规律。全面把握这些规律，将其作为吉林戏剧发展的基本方向和总体要求，才有可能开启振兴时代的理想。在前不久全省吉剧振兴工作会议上，我提出了二十字的振兴方针。虽然是针对吉剧振兴，但我认为将其作为我省各个剧种发展的宗旨要求也是贴切的。这就是要“紧跟时代、面向市场、立足本土、勇于创新、引领风尚”。一是紧跟时代。当今世界日新月异，顺之则存，逆之则无。吉林戏剧要开启振兴时代，首先必须紧跟时代，符合当代审美、当代节奏、当代科技，体现时代精神，满足时代需求，把握现代传播方式，上承文艺进步的潮流，下接民意需求的地气，做到通俗、优美、爽快、新颖和情趣的有机结合，兼顾审美和娱乐功能，符合社会进步和文化发展的节拍，以社会主义核心价值观引领时代风尚，努力创作出更多具有时代气息、时代特征、时代精神的优秀戏剧作品。二是面向市场。历史告诉我们，市场是戏剧生存和发展之本，可以说没有市场就没有戏剧。面向市场，就是主动闯市场，主动关注供需关系，大力培育和扩展市场，并以此为指导，建立完善戏剧的生产体制、营销体制和竞争体制，使戏剧主动在闯市场、拼市场、赢市场的锤炼中成就品牌，实现自我发展、良性发展和可持续发展。目前来看，我们首先要站稳吉林市场，并在此基础上，积极走出东北，努力唱响全国。这是开启