

1月26日,“浙江文旅”推出抖音号粉丝专属赠票活动。100张《新龙门客栈》门票免费抽瞬间引燃了广大粉丝朋友们的热情。昨天晚上,来自各地的幸运票友齐聚杭州蝴蝶剧场。在这次粉丝专场中有大半是年轻人,“听戏”成为一种新的潮流。

戏曲赶“潮”,不走寻常路

◎ 记者 王珏

2023年,浙江小百花越剧团打造的新国风环境式越剧《新龙门客栈》成功出圈,这出戏目前已演出过百场,一票难求,相关话题在社交平台爆红。

《新龙门客栈》真正“出圈”是去年8月6日晚的抖音直播,这场直播吸引了925万人次观看,近4000名观众发布了超过1.4万条评论。

在演出后的返场里,由演员陈丽君饰演的“玉面修罗”贾廷单手抱起由演员李云霄饰演的“老板娘”金镶玉,两人对视转圈的片段,快速爆红网络。以陈丽君、李云霄二人为引,不少年轻观众开始主动搜索了解《新龙门客栈》,助力了越剧的热度增长和最终出圈。

《新龙门客栈》,并不是一枝独秀

近年来,随着“国潮”流行,越来越多的年轻人热衷于探寻民族文化根脉,重新发现传统艺术魅力。虽然疫情时期剧场演出受到冲击,但剧团和演员们加速“上线”,开辟新路,反而让数字时代的技术催生了传统文化复苏的浪潮。例如京剧名家王珮瑜录制了很多短视频,致力于让观众“秒懂京剧”;青年戏曲演员任思媛一场抖音直播,吸引10万以上网友围观;“上戏416女团”教唱腔、讲故事、说知识,大批“圈粉”;“王者荣耀”“纸嫁衣”等游戏附带戏曲元素……各种新“端口”提供新机缘,各种新媒体平台兴起戏曲新风潮,梨园新生力量通过直播、短视频、线上互动,激发了更多年轻观众对传统文化艺术的了解和兴趣。

据2022年抖音非遗数据报告显示,全国各地最受欢迎国家级非遗前十名中,有四项是中国戏曲艺术,其中京剧排在第四位,仅次于“相声”“黄梅戏”和“柳州螺蛳粉制作技艺”;而且80后、90后年轻人成为非遗传承主力军。中国演出行业协会发布的《中国演出市场年度报告》也指出:随着95后初入职场

以及90后的收入日益稳固,25岁以下的年轻观众即“Z世代”年轻人成为演出市场的活跃人群。

如今,在线上被“圈粉”的很多年轻观众,迅速转化为走进剧场看戏的线下戏迷。他们在现场看完精彩演出后,还会以线上分享、传播的习惯,表达自己的心情与感受,也起到了扩大戏曲艺术影响力的作用。

创意出新,尽显时尚

新的传播方式,无疑是一大功臣。但是戏曲本身内容的创新也是非常重要。

回到《新龙门客栈》。一位自诩为陈丽君铁粉的网友郑诗意说:“我从来没想到,有一天我会成为票友。但是,《新龙门客栈》刷新了我对越剧的认知。而且陈丽君实在是太帅了。”在这一批越剧新粉里,与郑诗意有着相同想法的年轻人不在少数。他们之前完全没有想到,自己有一天追星会粉上一个越剧演员。

《新龙门客栈》为什么会有这种魅力?

在舞台表现形式上,传统戏曲表演通常会在常见的镜框式舞台中进行表演,一桌两椅虽是戏曲舞台的写意,也在一定程度上限制了观众观看的视野。

《新龙门客栈》用时下流行的环境式演出模式,让观众沉浸式体验,不再是坐

在台下被动接受剧情,而是完全全打开五感,进入演区,以探索的方式参与其中,推动剧情发展,使观众短暂地抽离于现实生活,刺激新奇而富有趣味的神经产生共鸣。

在艺术表现形式上,在保留传统越剧艺术的基础上,《新龙门客栈》进行了影视化的改造,使剧情更加紧凑,角色情绪更加丰富,服饰妆容也融入现代感,更加吸引了年轻人的目光。

在这一场“赶潮”中,从导演,到编剧,到舞美设计等都是具有新思维的新生代艺术家,他们用新鲜的视角和创意注入了戏剧,让越剧的表现形式更加丰富多彩的。

总之这也是一场,从内容到形式的创新运动。

新传播方式,功不可没

众所周知,越剧是中国传统戏曲中的一种,但是以往喜欢越剧的往往是年纪偏大人群。这与越剧内容以及呈现方式相关,一方面,越剧剧目过于传统并不符合现在生活中的一些理念,另外一方面,越剧大多呈现与传统戏曲舞台,与当下生活有着距离。

近年来,随着传播方式的更新,戏曲普及的方式也越来越多。因为,了解所以热爱,这也使得越来越多的年轻人开始对越剧产生兴趣。

嵊州市的越剧发展就是一个很好的例子。

李秋顺是嵊州东王村的一个村民。2022年的春天,他接到一个陌生电话,对方自称是中国好声音导演组,想邀请他参加越剧大赛。

导演组之所以找到李秋顺,是因为他们在抖音上看到了他经常唱越剧,宣传东王村。在东王村,人人都能哼几句越剧,李秋顺虽然没有经过正规培训,但他对越剧的热爱和执着深深打动了导演组。最后,他决定带着100多年前的越剧老调去参赛。

戏曲赶潮,百花齐放

当然,除了越剧,还有很多传统戏曲与地方文旅相结合的案例。

◆**河南省豫剧**:河南省豫剧是中国著名的戏曲剧种之一,也是河南省的文化名片之一。河南省通过举办豫剧文化节、建设豫剧文化产业园等方式,将豫剧与地方文旅相结合,吸引了大量游客前来观赏和体验。

◆**江苏省昆曲**:江苏省昆曲是中国古老的戏曲剧种之一,也是江苏省的文化名片之一。江苏省通过举办昆曲文化节、建设昆曲文化产业园等方式,将昆曲与地方文旅相结合,吸引了大量游客前来观赏和体验。

◆**四川省川剧**:四川省川剧是中国著名的戏曲剧种之一,也是四川省的文化名片之一。四川省通过举办川剧文化节、建设川剧文化产业园等方式,将川剧与地方文旅相结合,吸引了大量游客前来观赏

李秋顺在比赛中唱了一段最初的越剧老调,这段老调经过100多年的演变,唱腔已经有了很大的不同。他的表演不仅得到了评委的高度评价,也吸引了成千上万的观众前来观看。

通过这次比赛,更多的人了解到了越剧的历史和文化,也让更多的年轻人对越剧产生了兴趣。

此外,嵊州市还修复了一批古戏台,并且自发形成了100多个越剧戏迷角,让热爱越剧的游客可以随时找到听戏和唱戏的地方。这些措施不仅为游客提供了更好的旅游体验,也为越剧的传承和发展做出了积极的贡献。

和体验。

◆**北京市京剧**:北京市京剧是中国著名的戏曲剧种之一,也是北京市的文化名片之一。北京市通过举办京剧文化节、建设京剧文化产业园等方式,将京剧与地方文旅相结合,吸引了大量游客前来观赏和体验。

◆**山西省晋剧**:山西省晋剧是中国著名的戏曲剧种之一,也是山西省的文化名片之一。山西省通过举办晋剧文化节、建设晋剧文化产业园等方式,将晋剧与地方文旅相结合,吸引了大量游客前来观赏和体验。

这些实例表明,将戏曲与地方文旅相结合,可以通过举办文化节、建设文化产业园等方式,打造具有地方特色的戏曲文化品牌,吸引更多游客前来观赏和体验,促进地方文旅产业的发展。