

进完社区进企业 戏曲花式探路大众市场

继纷纷进校园后,传统戏曲如今还向着社区、企业等地点延伸,不仅进行常规表演,还借助互动体验等方式,花式探路大众市场。从实际效果来看,离开舞台走向更多空间的方式令传统戏曲调动出更多人的兴趣和好奇心,但在持续性上仍显得有些不足。在业内人士看来,尽管传统戏曲来到更多人生活、工作的区域,但人们之所以产生兴趣仍主要来自于对外在形式的好奇,未能理解到该类表演形式的内涵,因此并未完全从内心接受传统戏曲。这背后需要更长时间且丰富多样的培育手段,才能让传统戏曲与观众真正实现零距离。

程中均非常积极地参与各种活动,此后走在路上或看电视的过程中若看到京剧,也能第一时间反应出来,并回忆之前的体验过程。

一步一个脚印培育市场

不可否认的是,作为我国文化传承中的重要组成部分,有着较长历史的传统戏曲也面临着突破局限,寻觅更大市场的挑战。在业内人士看来,传统戏曲进社区、进企业,并举办各式体验活动,虽然能够带动部分非戏剧爱好者的兴趣,但这只是第一步,若要让更多人群真正成为传统戏曲的观众,未来还有更多路要走。

演出行业分析师黎新宇认为,培育市场并不是一个短时间便能完成的事,否则扩大市场便不会成为传统戏曲领域多年来探讨的话题。从目前各式活动来看,带来的更多效果在于捅破表面的那层纸,让传统戏曲露出一丝光线,但此时人们只是有了兴趣,对传统戏曲的认识并不够,因此无法从内而外地彻底接受、认可该类表演形式。若要将纸全部撕下,各类教育工作也需跟上脚步。”

北京商报记者发现,目前多种戏曲教育工作已经在路上,不仅部分小学成为戏曲文化的教育传承基地,还有的学校则根据当地特色安排了传统戏曲课程,此外,京剧社团、评剧社团、沪剧社团等也在多个学校设立,并与相关的专业剧团或是传承人达成了教学合作。

除此以外,更多产品也在与传统戏曲结合,如游戏中加入传统戏曲元素,或是以此为影视作品中的故事背景,或是线下推出相关主题体验馆,通过寓教于乐的形式逐渐将传统戏曲的文化内涵传递给人们。

蒋颖表示,在文化传承方面,传统戏曲永远有着一席之地,但更关键的是在人们心中也能一代一代传承下去,这需要政府、市场等各方共同推动,从而让传统戏曲能够有更多可施展、可想象的发展空间。

北京商报记者 卢扬 郑蕊

走出舞台已成风

以“戏曲”为关键词在互联网进行搜索,弹出来的搜索结果页面除了演出剧目的排练、演出信息外,便是各种传统戏曲进社区、进企业的消息,覆盖了全国从南至北多个区域。据北京商报记者不完全统计,仅在传统戏曲进社区方面,11月至今国内多地便已举办13次活动,而在进企业方面,也进行了2次活动。

在上海市,第二届“日晖有戏”戏曲文化节正进行着各式各样的活动,且据活动介绍显示,11月10日-12月15日,多种传统戏曲表演将在斜土社区文化活动中心、徐汇区中小学及楼宇商圈带来多部好戏,同时还首次开设了戏迷体验日,组织亲子家庭独家探秘院团后台等。

与此同时,在河南省洛阳市,以“古都

新生活 时尚洛阳城”为主题的文化惠民演出进社区戏曲专场活动则在不久前刚刚上演,居民在家门口便欣赏到越剧《收姜维》、京剧《泪洒相思地》、豫剧《一家人欢天喜地把我来请》等经典戏曲选段。

在进企业方面,就在一周前,2020年花灯剧艺术周“戏曲进企业”演出活动走进了元谋人世界公园凤凰山,上百名企业职工观看了花灯表演《数鸡》、滇剧小戏《塘里塘外》等演出。而在广西,桂剧《游春》、戏曲绝活《变脸》、彩调剧《刘三姐》《懒汉脱贫》等则通过当地的“2020文艺精品进企业”活动与观众见面。

已年过65周岁的戏曲爱好者王莲云向北京商报记者表示,自己从年轻时便喜欢看传统戏曲演出,此前腿脚灵便的时候,还能让孩子带着前往剧场观看表演,但现在因为身体原因已经很少能够来到现场,而传统戏曲进社区的活动能够方便更多人在

家门口观看演出,希望后续能够有更多的活动与观演机会。

借互动体验消除隔阂

实际上,传统戏曲之所以进社区、进企业,除了方便忠实观众近距离观看演出外,也在尝试吸引更多受众,并拉近与非戏曲爱好者的距离。因此,在演出形式上,除了常规的表演外,与观众之间的互动体验也成为不少进社区、进企业活动的标配。

以第二届“日晖有戏”戏曲文化节为例,该活动便举办了戏曲主题夜市等更具体验性的活动,观众可以在夜市中观看沉浸式戏曲表演,也可以DIY制作与戏曲相关的万年历、卡通玩偶、剪纸、彩绘脸谱、书签等,同时还有儿童戏服体验等安排。

“相较于话剧这类表演形式与现实生

活较为相似的演出作品,传统戏曲无论是表演形式还是服装、道具,均与人们当下的生活有着较大不同,因此会有很多观众下意识地认为听不懂、看不懂,从而与传统戏曲产生越来越大的隔阂。但通过互动体验的形式,让传统戏曲通过更容易让人们接受的方式能够相对减少隔阂感,在一定程度上带动人们的好奇心。”剧评人蒋颖如是说。

近年来,传统戏曲不仅持续表演经典作品,也在不断延伸可拓展的方向,除了互动体验外,还在与互联网进行更多的融合,同时也在创作与当下人们更具相关性的新作品。而从不少体验者的反馈中可以看出,传统戏曲与新形式的结合确实能实现一定的吸引力,让不少人迈出了自己的第一步。其中,体验者刘女士表示,自己此前带着孩子参与过京剧体验活动,孩子表现出较大的兴趣,整个过

立足原著再创作 昆曲《红娘》首演

北京商报讯(记者 卢扬 郑蕊)11月26日晚,由北方昆曲剧院推出的昆曲《红娘》于全国地方戏演出中心正式首演。该作品通过对以崔莺莺和张生爱情为主线的《西厢记》进行剪裁、提炼,在立足原著的基础上,撷取精华而创作的以红娘为主角的新剧目。据悉,首演结束后,昆曲《红娘》还将于11月29日-30日在长安大戏院进行第二轮演出。

据介绍,昆曲《红娘》中,导演和编剧首先做了文本结构的建材和人物中心的重构,讲述了一段经典故事:书生张生对相国小姐莺莺一见钟情,向莺莺的侍女红娘自报家门。月下,红娘陪莺莺寺内烧香,莺莺与张生对诗互通款曲。老夫人悔婚,红娘巧费心思,从中传书递筒,几番撮合,二人私定终身。东窗事发,老夫

人拷问红娘,红娘据理力争,成就二人好事,终成一段千古佳话。

此次昆曲《红娘》将全剧压缩成八场的结构,在遵循原著人物基调的前提下,以红娘这一人物形象为主,在表演上以戏曲花旦的表演技法,突出塑造她活泼机敏、爱憎分明的性格,乐于助人品格,不畏强权、勇于伸张正义的人格。

在声腔上,昆曲《红娘》则以纯正的昆曲声韵和味道,突出昆曲的艺术品质,彰显曲牌体的圣枪节奏,唱出“这一个”昆曲红娘的意蕴。而在舞台样式上,该作品采用古代绣像小说插图的舞台样式,凸显“化旧为新”“点石成金”的艺术效果,将传统的戏曲表演置于具有现代感的舞美形式和光影之下,既符合昆曲典雅的艺术特

质,同时也是另外一种意义上对传统的复归。

公开资料显示,北方昆曲剧院于1957年6月22日建,是我国北方唯一的专业昆曲艺术表演团体。该剧院成立以来继承、整理了《牡丹亭》《西厢记》《长生殿》《桃花扇》《琵琶记》《玉簪记》《宦门子弟错立身》《续琵琶》等传统剧目;创作、改编、移植了《文成公主》《千里送京娘》《飞夺泸定桥》《南唐遗事》《夕鹤》《水淹七军》《贵妃东渡》《百花公主》《关汉卿》《红楼梦》(上下本)《陶然情》《旧京绝唱》《爱无疆》《影梅庵忆语——董小宛》《孔子之入卫铭》《汤显祖与临川四梦》《赵氏孤儿》等历史题材和现代题材剧目。同时,剧院先后出访过美国、日本、芬兰、俄罗斯、意大利、法国、德国、西班牙、中国香港、中国台湾等国家和地区。

IP网剧改编 原创音乐剧《灵魂摆渡之永生》登台

北京商报讯(记者 卢扬 郑蕊)11月27日-29日,由北京四海一家文化传播有限责任公司与北京长信影视传媒有限公司共同主办的中文原创音乐剧《灵魂摆渡之永生》将正式登上北京天桥艺术中心的舞台。该作品以网剧为蓝本进行IP改编,并以“永生”为主题,讲述了夏冬青在赵吏与王小亚的协助下共同拯救因心事了而滞留人间的灵魂、合力挽救世间秩序的故事。

于2014年上线播出的网剧《灵魂摆渡》,至今已更新三季内容,并吸引了大量观众的目光,三季作品豆瓣评分分别为8.5分、8.2分和7.7分。公开数据显示,三季作品的总点击量达到近50亿次。

而从IP改编而成的原创音乐剧《灵魂摆渡之永生》,则借以代表年轻及空间的穿越,展现“永生”的概念。导演马达表示:“灵魂摆渡人、轮回等都让我联想起了‘圆’,谐音为‘缘’。在我看来,人与人、人与自然关系虽然都是紧密、精细地连接在一起,但更像一个庞大的机械推动着时间,在我们所认知的维度空间里永动机般地运转”。

值得注意的是,该剧在制作过程中也耗费了不少心思。据该

剧视觉总监任冬生透露:“在这部剧中,视频影像内容和质感将有别于一般意义上的创作。不但有音乐剧所需要的戏剧表达,还有新颖的视觉元素借助镜面叠加进来,整体面貌更加贴合奇幻动感和复古硬朗的风格,为这个经典的IP注入更多新的活力”。

与此同时,原创音乐剧《灵魂摆渡之永生》在音乐方面,则融合了电子迷幻、摇滚、朋克及中国元素等多元融合的音乐风格,以满足不同年龄、不同审美的观众需求。该剧音乐总监张筱真表示:“好的音乐剧一定要有乐队。这部剧在音乐上投入了许多心血和成本,除了有20人的弦乐交响乐团在现场演出外,还加入了音乐程序(program)的部分”。

除了舞台和音乐外,该剧的演出团队也令观众备受期待。公开资料显示,原创音乐剧《灵魂摆渡之永生》汇聚了活跃在影视圈和音乐圈中包括邓靖弘、方晓东、崔秀丽、于鑫鑫、纪晓坤、李宸希、丁宇佳、田非凡、宁馨儿等颇受关注的年轻演员们,同时,在网剧中扮演“赵吏”一角的演员于毅,也再次饰演音乐剧中的“赵吏”,成为该作品的一大亮点。

“戏聚北京”北京市戏曲小票友京剧大赛落幕

北京商报讯(记者 卢扬 郑蕊)2020年“戏聚北京”北京市戏曲小票友京剧大赛优秀节目展演于日前在京演民族文化宫大剧院举行。据悉,本次大赛通过各区选拔,共有70多名小选手参加了11月14日、15日在梅兰芳大剧院小剧场举办的复赛,最终15名选手进入决赛,产生一等奖10名,由通州文化馆选送的尚语萱表演的《贵妃醉酒》选段、由朝阳文化馆选送的郑博皓表演的《搜孤救孤》选段、由昌平文化馆选送的高翔雄表演的高跷《探皇陵》选段等被授予北京市“十小名票”荣誉称号,二等奖12名、三等奖25名、新苗奖10名。

作为首都市民系列文化活动之一,“戏聚北京”活动以组织北京各区群众以编创和演出在北京地区流行的戏曲剧种和戏剧剧目的形式,唱响主旋律,讴歌新时代,弘扬和传播社会主义核心价值观,传承弘扬中华优秀传统文化,促进群众戏曲、戏剧的创作和表演,吸引众多的群众参与公共文化活动的。

京剧作为北京市最重要的戏曲艺术表演形式深受市民群众喜爱,近年来在北京,青少年学习京剧已经成为了一种潮流,各区文化馆、各中小学校、青少年宫都给小朋友们提供

了学习京剧艺术的平台。“戏聚北京”北京市戏曲小票友京剧大赛将这些热爱京剧、学习京剧的小朋友们组织起来,齐聚一堂,为他们提供了展示、交流、互相学习的平台,极大地促进了青少年学习中国优秀传统文化的积极性。

此次展演是艺术家与青少年的一次联欢,参加展演的除了获奖选手以外,京剧名家高淑娟老师示范演唱了《红灯记》之“闹天潮”选段,京剧名家陈淑芳老师示范演唱了《红灯记》之“听奶奶讲革命”选段,两位老师精彩的演唱把展演现场的气氛推向了高潮。