

玩科技、上互动 传统戏曲圈粉觅新路

传统戏曲如何更好地对接大众市场，各方从业者正在不断探索与尝试着。就在日前，先锋戏曲《魂归处》刚刚登上舞台，在进行专业演出的同时，也通过增加互动以及大众化的表演方式让观众接受戏曲。与此同时，现阶段还有相关项目正在尝试通过人工智能、沉浸式等技术手段，推动传统戏曲文化与表演的创新。在业内人士看来，传统戏曲的传承离不开创新，而在创新的过程中仍不可完全舍弃传统，如何在传统与创新中找到平衡，是戏曲持续发展的关键所在。

上演新玩法

提起戏曲，不少人的脑海里会纷纷浮现出舞台上身着各式戏服的演员们，用独特的唱腔吟唱不同的经典戏曲作品。尽管这一表演形式众所周知，可真正能接受并喜爱戏曲的仍只是少数，这使得戏曲究竟该如何对接大众成为多年未曾消散的话题。

现阶段，从业者也在尝试着新方式让大众走近传统戏曲。今年6月底，一部名为《魂归处》的先锋戏曲作品在繁星戏剧村的舞台上亮相。公开资料显示，该作品不仅尝试了无锣鼓、无伴奏的演出形式，更在表演过程中处处考虑观众的感受，或以增加互动的方式强化与观众的联系，或运用相较通俗化的语言让观众更好地了

解作品。

正当《魂归处》更为大众化的表演形式引发业内关注之时，还有部分项目则在探索让戏曲与科技融合发展，作为国家文化和旅游科技创新工程项目的“基于XR的沉浸式传统戏曲创新研究”项目便是其中之一。

据文化和旅游部官网显示，该项目将通过扩展现实(XR)等技术联结演员、观众和空间”3个重要元素，在真实空间中进

行沉浸式、交互叙事的戏曲创作研究，结合表演艺术、舞台艺术、计算机动画、空间设计、人工智能等方面的研究与创新实践，将沉浸式空间与实时数字视听内容结合，以新媒体艺术装置的形态呈现。

值得注意的是，通过人工智能系统动态分析观众注意力和情绪反应等行为；基于XR的沉浸式传统戏曲创新研究”将分析结果实时反馈到戏曲的表演与呈现，实现“观”与“演”的互动，且最后总结和梳理沉

浸式XR戏曲的剧本设计、创作方法与流程等方案，提供一个可复制交互叙事戏曲演出艺术新模式。

统戏曲的认识程度，进而接受、喜爱。

寻找平衡点

传统戏曲的传承需要创新，而创新也并不意味着要彻底抛弃传统，在二者之间找到平衡点，才能既保有戏曲的底蕴，又能打开新的发展空间。

“虽然‘传统’一词，代表着一代一代流传下来，是历史发展继承性的表现，但并非所有的‘传统’对事物的发展都起到阻碍作用。”黎新宇认为：“传统”中既有积极的一面，这也是相关事物的价值所在，如戏曲便代表的是其专业性、文化性等方面的独特价值，这是不能被抛弃的，而过于保守和落后的“传统”是需要去进行改变的，为的是更好地适应当下的社会环境与人们的生活习惯，这也是目前不少戏曲尝试新路径的原因。

如何才能传承戏曲的过程中寻找到平衡点？在业内人士看来，专业性仍是戏曲传承中的核心与基础，无论在任何时候都不能舍弃，而在展现形式上，可以进行多元化的探索，找到一条更适合当下的发展路径。

创新中传承

通过多年来的尝试，如今戏曲演出已积累了一定规模的受众。

以“五一”假期期间的演出情况为例，据中国演出行业协会公布的数据显示，该期间内全国约有40万人次走进剧场观看戏曲演出，包括京剧、豫剧、昆曲、越剧、黄梅戏、京剧在内的多个剧种均登上舞台。同时，多个剧院及剧团也安排了戏曲展演活动，如北京梅兰芳大剧院上演《时尚国粹音乐晚会》京剧名剧名段演唱会等，北京京剧院则带来了“迎五一经典京剧剧目展演”等，带动人们前来观演。

然而，要让传统戏曲实现长久发展，抓住更多受众尤其是年轻受众，则是不可忽视的领域，这也是从业者不断创新并探索的主要方向。为此，近年来，不少传统戏曲也尝试过快闪演出、开直播、跨界融入时尚元素等方式，来辐射至更为广泛的年轻受众群体。

刚刚大学毕业并步入职场的耿女士向北京商报记者表示：“目前自己对戏曲仍停留在传统印象中，虽然此前也听说过传统戏曲运用新技术或新形式进行展现，但自己并没有亲身体验过，如果有较好的机会，会愿意进一步了解传统戏曲”。

在演出行业分析师黎新宇看来，传统戏曲有诸多剧种，每一个除了表演形式各具特色外，也蕴含着当地深厚的历史文化，所拥有的价值不言而喻。而对于年轻人，由于未曾了解过传统戏曲的内在底蕴，甚至是缺少机会接触到传统戏曲，因此当下传统戏曲的创新一方面在于增加接触的机会，另一方面便是通过创新加深人们对传

北京商报记者注意到，现阶段市场上多种演出仍在进行着尝试，如天乐园大戏楼以京剧体验馆的定位，融入多媒体技术以及特色摄影、主题餐饮、文创衍生品等多元产品，吸引着观众。而正在重启的吉祥戏院，则筹划着打造涵盖戏剧、影视、音乐、游戏等领域的吉祥品牌板块，培养人们对于京剧的兴趣。

黎新宇表示，只要社会继续发展，人们的生活习惯与喜好在发生改变，戏曲的传承便要进行探索与创新，不断求变，从而符合当下的发展环境，为拥有历史底蕴的文化内容赋予新时代下的生命力。

北京商报记者 郑蕊/文 贾丛丛/漫画

卡通舞台剧《那年那兔那些事儿》用小人物反映大时代

北京商报讯(记者 郑蕊)7月2日，卡通舞台剧《那年那兔那些事儿——父辈的旗帜》将登上中国木偶艺术剧院的舞台。据悉，该剧现已纳入北京市委宣传部文化建组2021年度折子工程。

公开资料显示，《那年那兔那些事儿》版权方授权给中国木偶艺术剧院十年木偶剧和舞台剧的独家创作与演出权后，中国木偶艺术剧院将《那年那兔那些事儿》改编创作成卡通舞台剧《那年那兔那些事儿——父辈的旗帜》，并于2021年5月21日正式建组，由中央戏剧学院教授、国家一级导演石学海担任编剧导演，主创团队以中国木偶艺术剧院创作团队为主，主演都是来自中国木偶艺术剧院的一、二级和青年演员。

据悉，《那年那兔那些事儿——父辈的旗帜》是一部包括抗美援朝、“两弹一星”、脱贫攻坚、抗击新冠肺炎疫情、垃圾分类、中印边界等一系列重要历史事件以及时政热点事件的国民普及互动式偶型剧，其特点是以简明诙谐的表演风格、引人入胜的故事、催人泪下的台词以及爱国主义的底色讲述中国故事。此次改编主要针对战争与人性的交织、平凡人不平凡的脚步走出来的巨大震撼以及趣味性，并把这种诙谐传递给给孩子，使他们有一种快乐的参与感，里面的人物形象则延续了动画《那年那兔那些事儿》的风格。

石学海曾公开表示：“我们喜欢动画《那年那兔那些事儿》一个很重要的原因，是它的趣味性。那种诙谐自始至终贯穿在人物、情节和细节之中。我们在卡通剧中把它进一步延伸，大量用在和孩子们的互动当中。几乎每个章节，我们都至少有两处以上的互动，把这种诙谐传染到孩子身上，使他们有一种快乐的参与

感，更能增添他们对作品中人物的喜爱，达到更好的影响力。同时，在这部卡通剧里，我们更多笔墨还是描写了普通人，像‘抗疫’‘扶贫’‘垃圾分类’。但这些普通人身上都深深地打入了时代的烙印，通过小人物反映大时代”。

图片来源：中国木偶艺术剧院官方微信

舞剧《永不消逝的电波》借细节让舞蹈回归真实生活

北京商报讯(记者 郑蕊)7月1日-2日，曾打破舞剧演出纪录的《永不消逝的电波》将登上北京天桥艺术中心的舞台，再次将这部经典舞剧作品呈现在人们面前。

公开资料显示，舞剧《永不消逝的电波》取材自“100位为新中国成立做出突出贡献的英雄模范”人物之一——李白，以李白烈士的真实故事为素材，在尊重历史的基础上进行大胆原创，融入青春色彩、红色记忆、浪漫情怀、谍战氛围等元素。

通过舞剧的独特表现形式《永不消逝的电波》把石库门、弄堂、马路、报馆、旗袍裁缝店等老上海的城市特色细致入微地呈现在舞台上，以高度凝练的舞剧叙事、唯美的意象表达、灵活写意的舞台布景和谍战的紧张悬念，再现了为我党民族解放事业而壮烈牺牲的、可歌可泣的英雄形象。同时，“舞剧蒙太奇”“倒带式回放”“可移动景片”等创新性艺术手法艺人被带到了舞剧里。

舞剧《永不消逝的电波》自2018年启动试演以来，热度迅速攀升，并获得包括第十六届中国文化艺术政府奖“文华大奖”、第十五届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖在内的多个大奖，同时舞剧主演朱洁静、王佳俊双双荣获白玉兰戏剧表演艺术奖。

在拿下多个大奖的同时，《永不消逝的电波》还曾在2020年凭借118场演出、巡演全国23城、151天跨越全国总里程40106公里，打破了舞剧的演出纪录。而根据演出计划，此次《永不消逝的电波》在北京完成演出后，还将在武汉等地继续上演。

上海歌舞团团长陈飞华曾在接受媒体采访时表示：“细节与真实，是吸引观众的关键。当我们把每一个细节做好，让舞蹈回归真实生活，就有了一种‘圈粉能力’。此外，该剧总编导周莉亚也曾公开表示：“舞剧《永不消逝的电波》中的每个角色都是真真切切的生命。我们创造角色，实际上也是角色带领我们走向崇高”。

原创话剧《上甘岭》以全新角度再述英雄故事

北京商报讯(记者 郑蕊)7月2日-4日，原创话剧《上甘岭》将登上国家大剧院的舞台，用一个全新的角度，再次为观众重现那些平凡英雄的不平凡故事。

公开资料显示，《上甘岭》从著名山东快书艺术家高元钧作为中国人民第一届赴朝鲜慰问团赴朝鲜慰问所见所闻的真实事件改编，围绕“坚守”与“牺牲”两个主题，以“乡情”为情感线索，讲述志愿军基层指战员们在异乡坚守坑道、反击敌人的故事。全剧以“上甘岭战役”中的坑道为主场景，讲述了一位幽默可爱有情有义的炊事班长老马、勇敢无畏充满爱心的女卫生员以及一群钢铁意志的志愿军战士，在断粮断水、弹药缺

乏、与组织失去通讯联络的狭小坑道内，顽强对抗强大的敌人，奋力坚守坑道的故事。

值得注意的是，《上甘岭》的创作团队汇聚了演艺界的多位资深人士，并由黄宏担任艺术总监、编剧及主演，国家话剧院导演李任执导，天津人民艺术剧院出品、演出，参演演员则历经层层选拔与两个多月的军事化特训。且此次则《上甘岭》首演后通过对剧目进行全新打磨、升级后，以新面貌再次与观众见面。

在此前的演出过程中，《上甘岭》的舞美往往引人注目，原因则是该作品实现电影《八佰》特效团队的加持，在国内舞台首现爆破特效，通过吸纳电影手法，让

观众在剧场里便能感受到爆破甚至山体晃动的效果。

《上甘岭》艺术总监、编剧、主演黄宏曾在接受媒体采访时表示：“主旋律创作一是任务，二是创作机会，《上甘岭》属于后者。要尽可能把主旋律作品做成艺术作品，就要充分考虑大众的审美，如果离开了观众就没有戏剧，演员的高光时刻就发生在剧场里”。

此外，《上甘岭》导演李任则曾公开表示：“创作过程中，每位主创都没有任何私心，都在用最大的诚意和敬意去面对这部作品。我们想把它做得更精致一点，且主旋律是可以做得既有艺术价值又有商业价值，同时也有很好的人文关怀和社会性”。