

直播能否助力京剧“圈粉”

对于古老的京剧艺术而言，尽管国家这些年投入大量资金扶持，但是这个市场毕竟是一个相对小众的群体，同时京剧观众愈发的老龄化也是个不容忽视的话题。不过，一些年轻的京剧演员也开始赶时髦，用最现代化的直播手段向同龄人或者非戏迷人群传播国粹。在从业者看来，尽管通过这种方式拓展京剧市场还有些杯水车薪，但对于京剧艺术的发展来说毕竟是一种很好的尝试，可以发展很多非戏迷群体，尤其是年轻人逐渐关注京剧艺术和京剧演员。

新渠道带火老国粹

戏曲艺术到了今天，单纯靠老辈们在戏园子演戏、靠戏迷口碑传播已经完全不能满足国粹发展的需求。由于古老戏曲艺术仍旧散发着独有的魅力，越来越多的传播手段为戏曲艺术与戏迷甚至市场之间牵线搭桥。特别是在京剧观众日益老龄化的背景之下，更需要新的传播手段去推动这项古老的艺术迸发新的生命。古老的戏园子里出现了很多有趣的新气象，比如直播。

北京京剧院的青年演员谭正岩就是院里最早玩直播的人。出身世家的谭正岩不仅唱功好，而且人长得也帅，戏迷们喜欢叫他“谭少”。他曾经拍过影视剧，用他的话说是用自己的方式来“曲线振兴”京剧。偶然的机会，他开始对直播网站映客产生了兴趣。“最初，我主要是想看看这里面有没有对戏曲感兴趣的年轻人，有没有想看京剧演员台前幕后那些事儿的人。因为平时戏迷们只能看见演员舞台上的形象，那么后台什么样？演员练功什么样？又是怎么化妆的？我想通过直播让大家更全面地了解京剧演员。”谭正岩说，就像一些明星那样，以前自己和粉丝之间的互动始终保持着一种神秘感。

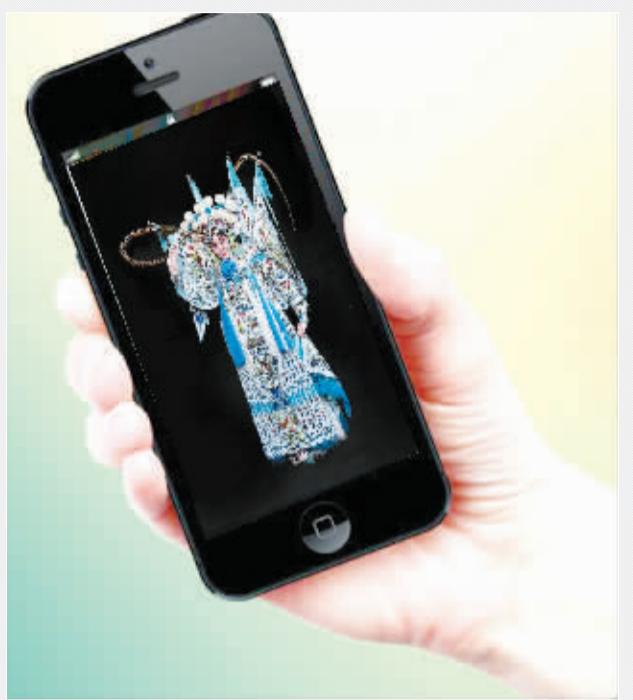
17场演出点亮大剧院五月音乐节

2017年5月6日-27日，国家大剧院第九届五月音乐节将如约而至。今年五月音乐节将以“五月之魅——巴洛克到贝多芬”为主题，通过巴洛克时期室内乐经典作品与“乐圣”贝多芬名作的集中演绎，为观众展现室内乐艺术的缤纷魅力。

从2009年开始，国家大剧院每年都会邀请国内外杰出音乐家齐聚五月音乐节，为观众奉献高水准的室内乐音乐会。对于许多普通观众而言，这不仅让原本遥远高端的室内乐逐渐成为触手可及、贴近生活的音乐大餐，更令众多国内外名团大师从神秘的唱片走到眼前。在继精心策划推出“完全莫扎特”、“盛赞！巴洛克”等主题后，今年五月音乐节将以“五月之魅——巴洛克到贝多芬”为主题，在全部17场演出中，将有12场主题音乐会在曲目策划上紧密契合这一主题。

今年五月音乐节将以一场特别策划的“五月之魅·中国力量”名家荟萃经典室内乐音乐会揭开序幕。在这场音乐会上，国家大剧院诚邀国内顶尖独奏家，集中国音乐名家的集体智慧与艺术造诣，展现室内乐舞台上的“中国力量”，与此同时，也带观众领略室内乐的灵活随性。在这场音乐会中，于历年五月音乐节多次登台的国家大剧院八重奏、美杰三重奏、上海四重奏、李飚打击乐团等演奏团体，以及赵静、陈萨等演奏家将共同登台，曲目涵盖了巴赫、莫扎特、门德尔松、德沃夏克等诸多西方作曲大师的经典室内乐作品，以及威尔第、约翰·施特劳斯经典歌剧改编作品。通过灵活组合的创意呈现，激发观众对于室内乐的无限想象，以出其不意的新巧曲目，拓宽观众的赏听视野。

北京商报记者 卢扬 王嘉敏

在他的影响下，如今北京京剧院的十几名青年京剧演员也开始玩儿起了直播。不过，他们直播京剧不是为了玩儿，而是想让更多的人关注国粹，关注京剧演员这个群体。更有意思的是，直播已经不是年轻人的专利了，连尚小云的嫡孙女、年近七旬的京剧表演艺术家尚慧敏也开始加入了直播的行列。“我自己并不懂直播，但是在排练的时候，徒弟会拿着手机跟网友互动。作为我个人而言其实并不排斥这种新事物，因为只要它对京剧艺术的传播有好处，就会喜欢甚至参与进去。”尚慧敏坦言。

尝试破局非易事

做直播，要粉丝持续关注，就必须持续地直播。最疯狂的那段时间，台上台下、戏里戏外甚至生活中的老友聚会等，谭正岩几乎有事没事就直播，不过这几个月排戏演戏非常忙，直播的频率开始变得低了。谭正岩表示，自己并不想当网红，而是想通过这种方式传播京剧艺术。

京剧演员站在舞台上，勾上脸扮上角色唱念做打，即便是演一出现代京剧，人们也似乎觉得他们距离这个时代很远。其实，卸了妆，他们和我们一样是生活在这个时代的普通人。追时尚，玩儿直播，也是当代青年京剧演员的一种生活方式。北京京剧院演员郑潇就是在谭正岩的带动下，渐渐地对直播产生了兴趣，甚至她的粉丝团的群主也是看了谭正岩的直播后开始直播了。“通过直播我后台、化妆等一些戏外的场景，效果还挺好，看的人非常多，的确也发展了很多新的粉丝。不过，直播太费电，而且流量有点高。”

谭正岩说：“我也有粉丝团，在微信和微博都有自己的朋友圈，我的父母也在里面，平时我很少在里面说话，偶尔打个招呼，不在里面聊天，保持一些距离。后来开始玩儿直播，一般都是直播一下后台的排练现场，告诉大家这是什么戏，谁在里面扮演什么角色。”

把握好分寸是关键

在谭正岩看来，作为京剧演员做直播要把握分寸，当晚的正式演出最好不直播，排练的时候也不会直播全剧，“有相当多的戏迷是电视戏迷，他们在网上或是电视上看过了就不来剧场了。所以对于直播还是要保持神秘感，但不要断，时间长了会放凉了。”谭正岩希望，戏迷最好来现场看戏，因为毕竟这是个观演实时互动的剧场艺术。特别是非戏迷观众，如果通过直播到现场来看一遍京剧，没准儿会迷上这门艺术。

除此之外，郑潇认为并不是所有的排练都能直播，常规演出的剧目可以，但有些正在关起门来排的新戏，就不能直播了。对传统艺术来说，直播是一个非常直接的传播手段，自己也愿意去做这件事情，但是有时候精力上分身乏术，“在后台，一边准备上台，脑子里想着戏，还得拿着手机跟网友互动聊天，这样会牵扯很多精力。”郑潇表示，如果团里有专门的工作人员来做这项工作，直播的效果可能会更好，发展的粉丝也会更多。

除了直播，最近刚刚上线的戏曲互动平台“问戏”就是其中一个渐渐火起来的方式。记者看到，在这里，专业京剧演员或者专家为老师，戏迷可以通过付费的方式向他们喜欢的人提问，获取专业的戏曲知识。老师们则是通过语音或者文字的方式，对戏迷们的问题进行一对一的解答。提问者自然可以得到问题答案，而其他的戏迷和网友如果也想知道答案，可以用“偷听”的方式去获取。当然，偷听也是要付费的，只不过听一次仅用5角钱。

郑潇就是问戏的老师，人气颇高。她说：“平时，戏迷们也没有机会跟我们直接对话提问甚至聊天，但是这种方式解决了这个问题。在这里，戏迷花不了多少钱，就能直接从自己喜欢的老师那里得到答案，获取专业的指导以及精准的艺术普及。”

(张学军)

本土价值观推动华语音乐剧创新发展

4月8日，由北京天桥艺术中心与香港西九文化区管理局联合主办，香港话剧团和香港特别行政区驻北京办事处协办的“华语音乐剧未来发展”论坛在北京天桥艺术中心隆重举行。音乐剧被普遍认为是一种比较有观赏性、娱乐性、市场性的代表演艺形式，受到观众喜爱。而以音乐剧演出为主打的天桥艺术中心综合性剧场群，从硬件设施、演出安排、观众培养和行业交流等方面全方位打造音乐剧产业链，力图为中国音乐剧的发展出一份力。

论坛以“华语音乐剧新机遇与新发展”为主题，以全新视角为内地和香港优秀音乐剧人搭建了专业的交流平台。论坛邀请了金牌制作人上海华人梦想文化发展有限公司总经理田元，上海文化广场剧院管理有限公司副总经理费元洪，著名音乐剧创作人《驴得水》、《如果我不是我》音乐总监樊冲，《顶头锤》的曲作者高世章、词作者岑伟宗，一铺清唱行政总监吴嘉美，共同就音乐剧本

土化、华语音乐剧的发展等话题进行了深入的交流和探讨。

论坛上，费元洪指出“我们更需要符合中国人内在价值观的、呈现方式可接受的作品”，本土音乐剧的创作应该“回归到我们的音乐语言与叙事方式”。曾经成功制作中文版《妈妈咪呀！》、《猫》等音乐剧的金牌制作人田元以“成功制作出登上国际舞台的我国原创音乐剧”为目标，提出音乐剧产业发展的三个重要阶段：经典音乐剧中文版、国际化的中国原创音乐剧、纯粹中国基因的原创音乐剧。

香港自上世纪70年代就开始了音乐剧本土化的探索，除了把《西区故事》、《油脂》等国外优秀的音乐剧翻译成粤语进行演出外，更是大胆创作了多部原创音乐剧。本次天桥艺术中心“华人春天艺术节”，香港话剧团带来了囊括香港四大舞台剧奖的粤语音乐剧《顶头锤》。高世章和岑伟宗被誉为“梦幻组合”，在论坛上，他们对香港音乐剧40多年的发展娓娓道

来，并详细阐述了香港音乐剧的创作模式和演化过程。

论坛现场，吴嘉美介绍了他们以无伴奏合唱的形式表演音乐剧的独特原创演出形式，该团曾于2012年获得了香港特别行政区政府“艺能发展资助计划”跃进资助。通过本次论坛，我们看到了香港从业人员对音乐剧本土化的思考与探索。

田元在论坛上指出：“华语音乐剧的发展应该进行资源整合，实现两岸三地紧密合作。”她提出了完善音乐剧产业链的三个维度：即以版权/原创剧目、制作、巡演、市场销售为主的核心业务轴；以管理机制、融资、人才、剧场、信息技术为主的核心支持体系轴；以及以北上广、国内其他城市、港澳台和新马等华语为主的市场区域轴。华语音乐剧的发展不应该只局限于国内，更需要放眼华语区域，从而完善华语音乐剧产业链，最大限度地开发华语音乐剧市场。

北京商报记者 卢扬 王嘉敏