

中华传统经典越来越吸引年轻人

三台《红楼梦》汇聚“演艺大世界”

文化娱乐现象述评

“演艺大世界 艺聚大上海”舞台艺术作品展演季将于22日迎来日前在国家大剧院上演时一票难求的舞剧《红楼梦》，这部由江苏大剧院出品的舞剧彰显了90后青年舞者在传统文化上探索当代审美的胆量与才情。此前，加入上海舞台驻演浪潮的越剧《红楼梦》刚在国庆假期赢得90%以上的上座率，宛平剧场更是一夜之间成为“人间仙境”。9月起，上海话剧中心上演的6小时版话剧《红楼梦》也以“五彩缤纷的白色”这一独特的中式审美引发热议……为何上海可以成为三台守正创新的《红楼梦》汇聚的“演艺大世界”？

国产原创迎来窗口期

上海作为国际文化大都市，在疫情之前历来融入全球表演艺术的国际巡演路线，是世界各大院团亚洲巡演必经乃至首演之地。在当下疫情阻隔海内外名家团队双向流通之际，无意中给予国产原创团队、作品充沛的成长时间和巡演舞台。

更多80后、90后的青年表演艺术家活跃起来，剧院的“空窗期”变成了“窗口期”。更多原本在小剧场的演出登上了大剧场。更多注重原创的青年艺术家及其作品被看见……最容易引起观众共鸣的作品是“既熟悉又陌生”的题材。江苏大剧院决定排演舞剧《红楼梦》，就是由青年职工投票选出来的结果。话剧《红楼梦》编剧喻荣军早在10年前就写了第一稿，中间阴差阳错始终没有机会“立”上舞台。而剧组相中的导演——既熟悉戏曲又根植话剧的中戏京剧系主任曹艳，因为忙于教学只有暑期有空……上海越剧院复排《红楼梦》，则是紧跟

上海舞台进入“驻演时间”的步伐，选择汇聚江南文化、海派文化且在现代戏曲进程中很难逾越的“巅峰之作”——越剧《红楼梦》，由第十代青年演员接棒登台亮相。

国潮涌动“中式审美”

三台《红楼梦》的演员班底几乎都是80后、90后，自然会把已经劲吹的国潮风带入舞台。就目前公布的舞剧《红楼梦》定妆照看来，演员服饰既尽可能接近小说描绘的细腻与精致，又具有现代审美，让人联想起先前在上海演出引起轰动的舞剧《只此青绿》——焕发了中国古典审美中的色泽与美学理念。

话剧《红楼梦》也向戏曲美学、肢体表达和演剧风格借鉴。喻荣军表示，戏曲的写意风格、哲学理念都融入了这部话剧。尝试以戏曲背躬（角色背对角色，面向观众评述、表达的表演方式）与话剧叙述者的方式相结合。在舞美上更是通过多次工作坊达成“绚丽多彩的白色”的主题——既对应了“白茫茫一片大地真干净”，也留给观众更多的想象空间。6小时话剧“洒了15次纸片”——有开场时的雪花纷飞、也有黛玉葬花时的落英缤纷，这一意向强化了人生的碎片化。喻荣军说：“探索舞台上的中式审美是必须的，无论是从中国戏剧工作者的职责出发还是从海外巡演要带给外国观众怎样的中国审美出发。”该剧口碑随着演出场次的增多而增长，年底还会在上汽·上海文化广场复演。

青年观众纷纷进入剧场

剧组在寻找、发展青年观众，青年观众也在寻找、进入剧场。越剧《红楼梦》在宛平剧场上

越剧《红楼梦》剧照
记者王凯摄

演前，上海越剧院院长梁弘钧有点担心，他们自1958年首演起，传承到第六代的《红楼梦》，是否会吸引青年观众。但是据售票渠道分析，最后有60%以上的门票是通过网络售卖完成的。他们还开发了不少衍生产品——檀香扇是为中老年观众订制的，香氛则是为青年观众订制的，后者也卖得更好。

上海话剧中心本身的观众群就以青年人居多，但是话剧《红楼梦》也吸引了热爱戏曲的青年观众。无论是宛平剧场还是话剧中心，都感叹吸引了更多新的、年轻的观众群。至于舞剧《红楼梦》，已经以一票难求的姿态证明了其在青年观众里的号召力。

这三台有着各自坚持但同样守正创新的《红楼梦》都汇聚在上海这个“演艺大世界”，显示出上海舞台既是“码头”，也是“源头”。

本报记者 朱光

马上评

软实力 消费力

□ 朱光

三台《红楼梦》，守了各自的正，创了各自的新。其中，剧目本身创新步子最小的越剧《红楼梦》在营销方面创了最大的新。戏曲的本质是“程式化”，程式化的意思就是表演遵循各种规范与套路——上身不动，下身以小碎步跑起来的“跑圆场”，通常就是指角色赶了路，换了地方。戏曲再创新，但其传承多年的套路还是需要传承的。这一特质也成为舞剧《红楼梦》彰显“传统”之处——他们在舞剧中也挪用了“跑圆场”这一戏曲肢体表达……

那么，越剧《红楼梦》如何创新？他们把宛平剧场打扮成“人间仙境”，同时开发同题“扮美”生活的防水睫毛膏、檀香扇、香氛等等。美，对观

众的吸引不分年龄——既有“40年没进剧场”的老观众被这部戏吸引回归，也有“一直听到过越剧《红楼梦》是经典，但是第一次来看”的青年观众被中式审美进入现代生活的产品吸引。上越院长梁弘钧的话倒也中肯：“戏曲的排演成本比一般舞台剧要高”，其服化道比现代戏复杂、细腻得多。因而，文创产品、衍生产品的开发也被提上议事日程。

好的作品自带软实力。既然软实力可以带来消费力，上越就联手豫园、大隐书局、百视通乃至银行等进行跨界合作。梁院长期望，三年后，文创营收与票房收入为3:7；再过一个三年，能两者倒置。

舞剧《红楼梦》剧照

《京城大运河》唱响黄浦江畔

江山依连血脉传，南水润北国，古河展新卷……日前，京剧交响套曲《京城大运河》亮相上海大剧院，一曲余韵悠长的《百年通惠话沧桑》唱响黄浦江畔。

序幕开启，一曲《一支塔影见通州》奏响刹那，便将观众带入徐徐展开的历史长卷。作为三度唱响国家大剧院的北京大戏，《京城大运河》实现了将京剧艺术与西方交响乐相融合的有益探索，尤其是重点描绘“大运河北京段”的历史脉

络，开创了该题材舞台艺术创作之先河。北京交响乐团音乐总监兼首席指挥李颀认为：“《京城大运河》是一次意义非凡的守正创新。”

舞台上，北京京剧院18位演员轮番上阵，“七朵梅花”争妍斗艳，或激昂、或低婉、或雄浑、或旖旎，艺术与历史交融、传统与现代交织、

理想与现实交汇，让人如痴如醉。其间，观众热情高涨，掌声不绝于耳。有年近八旬的戏迷大呼过瘾：“这部戏让人看得痛快！既欣赏了京剧艺术，又了解了京杭大运河的历史，两全其美。”

参与演出的北京京剧院叶派小生李宏图表示，艺术作品要坚持不

懈地打磨才能成为精品，观众的反响是最好的证明也是最好的鼓励。据悉，《京城大运河》是第一部分反映京杭大运河北京段历史的舞台艺术作品，艺术家们为之付出了巨大的努力，能够唱响上海大剧院，证明了这部大戏拥有的良好基础。在经过三轮修改后，《京城大运河》还将进

一步打磨，力争成为讴歌时代和民族精神的力作。

京剧表演艺术家尚长荣点评：“这部作品既有豪情、激情，更有深情，它为时代和民族放歌，更为伟大的中华民族放歌，它既有历史的厚重，又有现代的震撼力。”上海京剧院的梅派青衣史依弘也感慨这是一部“精妙且感人的创意之作”，通过艺术的形式，令观众了解大运河以及中华民族的历史。

本报记者 朱渊