

越传统 越时尚 看2025年戏曲春晚有感

◆ 罗怀臻

2025年春节戏曲晚会以“盛世梨园 锦绣山河”为主题,为全国观众精心烹制了一场戏曲盛宴。晚会深度诠释了“守正创新”的理念,秉持着对传统的敬畏之心,彰显出强大的文化自信;精准把握当代审美趋向,展现出高远的文化追求,实现了戏曲传承与传播之路上的又一次飞跃。

越民族越现代

戏曲,自诞生以来便深深扎根于民间,承载着民众的情感与期望,是地域文化与民族精神的生动体现。我们欣喜地看到,这场晚会借助现代多媒体平台的传播优势,将各地风格迥异的戏曲表演传递到全球华人的眼前,让大家领略到戏曲所承载的丰富文化内涵和多样情感价值。例如,在开场节目《百戏芳华》里,京剧、山西四大梆子、黄梅戏、豫剧等多剧种名家新秀齐聚一堂,各剧种特色鲜明,整个节目在视觉和听觉上都给观众带来了强烈的冲击;《流光溢彩》更是荟萃各剧种名家,展现当代戏曲界的艺术风采。

在全媒体传播的今日,重新审视戏曲传播的景象,已然超脱了个体喜好范畴,它承载着传承民族精神、凝聚文化共识、丰富大众精神家园等核心价值,成为连接历史与当下、沟通地域与人心的坚实桥梁。比如,票友与京剧演员携手表

演的《声声入戏》。票友们来自各行各业,从他们身上可以看到,如今戏曲传播已经走向纵深,从单纯表演迈向文化传承。欣赏、学唱戏曲成为现代人提升人文素养的途径,映照出当代中国人的文化底蕴、人格气质与修养。

戏曲频道把握住这些变化,在春戏晚会上创新呈现全国各地不同方言、不同声腔、不同剧种的有个性的表演,展示戏曲在新时代、新环境、新介质上的迭代转型,让全国乃至全球的华人观众,在现代文明背景下,通过现代视听感受到在中华传统戏曲里所蕴含的中国人的文化背景、人生情感、生命态度和人格基因。可见,在戏曲的传播上,越展示传统越显示出现代的生机。

越民间越流行

山西,作为中国戏曲的重要发源地之一,多个剧种都有“戏曲活化石”的美誉。今年的春戏晚会选址太原,巧妙借助山西丰富的戏曲文化资源和独特的地域风情,让戏曲回归民间,展现出其最本真、最具烟火气的一面。比如《老巷烟火》,将太原莲花落、风火流星等山西非遗与流行说唱结合起来,不仅让太原的地域文化得到了生动展示,也让戏曲艺术更加贴近现代观众的生活,使戏曲在民间焕发出新的流行魅力。

今年春戏晚会,“多剧种创演

秀”这一新提法也为戏曲发展注入新活力。《山水情缘》由京剧、粤剧、川剧、婺剧四个剧种青年演员同台演绎民间经典故事《白蛇传》,呼应乙巳蛇年,表现“千年爱一回”的主题。在艺术表现力上,各剧种充分展现了各自特色,彼此不可取代。尤其婺剧《白蛇传·断桥》,上世纪60年代晋京演出,周恩来总理给予高度评价,被誉为“天下第一桥”。今天欣赏婺剧的这一折“断桥”,其艺术魅力所在一方面固然与婺剧演员表演的高难度技巧有关,另一方面则是它历经70余年、几代演员的传承演出,依旧呈现出极为鲜明的现代艺术的美感。

婺剧“断桥”所表现出的“现代艺术的美感”不仅是行当化、程式化的繁难技艺,更是在复杂情境下所揭示出的人性复杂微妙的变化。婺剧中白蛇、许仙、小青的性格纤毫毕现,戏曲程式化的舞蹈与现代肢体语言的结合,处理得天衣无缝,现代是一种时间概念,现代更是一种价值观与审美观的表现,婺剧《白蛇传·断桥》是传统戏曲表演和传统故事现代传承与传播的经典创造。

越古老越年轻

今年是申遗成功后的第一个春节,传统戏曲是春节文化极为重要的组成部分,它与春节文化相融,构成了今年春戏晚会的一大显著特征。向古老的戏曲文化致敬,并非要单纯地回归过去那种集市的、民俗式的表演场所,而是要从古老的春节文化里探寻戏曲在各个时代所呈现出的现场感,将其化作当下戏曲继续前行、蓬勃发展的养分。

创意剧空间越剧《我的大观园》的出现是新型戏曲传播时代的一大亮点。戏曲的传播方式从草台戏园的“唱戏时代”发展到进入镜框式舞台剧场的“演戏时

代”,再发展到大剧院、小剧场、沉浸式、新空间乃至重新返回传统戏台、庭院、广场的多元表演空间的“演艺时代”和通过影视、网络、数字化多媒体线上及视频传播的“演播时代”,多种传播形式共存下的当代戏曲,已经进入了全新的传播时代。我们固然要重视传承,同时也要重视传播。没有传播的传承是没有今天与未来的传承,因此从某种意义上说,传播就是传承,传播是最好的传承之一。

“创意剧空间”利用现代传播手段,实现身在杭州的演员实时参与晚会,打破时空限制,完成表演的“现场穿越”。该节目更是顺应短视频潮流,将全本大戏剪裁为主题片段,依托影视化拍摄与剪辑手段提炼精华,异地同框无缝衔接,

提升演员的高光表演。这是总台戏曲频道适应市场化需求,强化版权意识,挖掘运用资源,催生独家内容,带来再生效应的一次有益尝试。

深受观众喜爱并拥有线上流量的青年戏曲明星加盟春戏晚会,通过他们的广泛影响引流造势创造收视新高,背后是戏曲从小众回归以年轻人为主的大众群体。当下年轻人受高等教育,亲近传统文化,戏曲借助“红楼梦”“西游记”等经典IP,融合高科技、新观念,重塑美感,推动中华文化向现代文明转化,进而回应了时代的命题。

扫一扫,请关注“新民艺评”

继“电波”“李清照”之后,上海出品的舞剧赛道中,下一个爆款在哪里?日前在国际舞蹈中心上演的“元舞际”原创舞蹈专场,可以令人窥见上海舞剧的潜在张力和未来前景……

“元舞际”是上海歌舞团每年举办一次、由歌舞团的舞蹈演员自编自导自演的优秀舞蹈作品的高光汇聚。最新一期“元舞际”的12个节目,预示了上海未来舞蹈的发展方向。

在这些青年舞蹈演员自编自导自演的节目中,最有“舞剧苗头”的大概率不是独舞——独舞难以生发人物关系的互动,可以抒发个人情绪但是难以呈现叙事情节。观众的审美心理是需要被阶段性拨动的,这就是戏剧必然有发生、突转、悬念的情节起伏,“勾”得住观众的每一次期待。因此,最有“舞剧苗头”的起码是双人舞,最好是群舞。

在“元舞际”中,双人舞《千年难抵一香缘》(编导:侯腾飞 演员:方文 毕然)与群舞《前世今生》(编导:朱凤伟 演员:周晓辉 祝赫 沈莘凯 金开纪 姜家诚)仿佛彼此为对方的“前世今生”——《千》是国风满满的白蛇与许仙的现实主义写

下一个爆款在哪里?元舞际!

照。双人舞姿饱满情感。令人击掌的是道具伞的运用——伞,本身就是故事中的必要道具,但是当白蛇双手向后,两个肘关节都被架在横过来的伞上之时——这把原先象征情感呵护的伞,就成了情感的束缚。许仙对白蛇的情感何尝不是一种束缚呢?此时,道具与舞姿的结合,形成了观点。而在《前世今生》这部有着象征主义色彩的“白蛇新传”中,一层塑料薄膜不仅具有叙事性还具备了艺术性。起先,白蛇的各种盘桓,有着舞姿拟物的技术内涵。当四位男演员展开一张几乎占据舞台一半面积的塑料薄膜覆于白蛇头顶之后,加上变幻的灯光效果,“破茧”的叙事,美美地达成了。白蛇破出一个与头同大的洞,慢慢把薄膜的洞撑开至腰部——它又成了她的裙。白蛇始终是一个尽量在人间寻求适应,始终在做着把不利于自身的因素转化为有利因素的努力的“人”。这两部作品都通过舞姿、道具、灯光、舞美等,塑造人物、推进情节、表达观点且展现美……

在节目单上,我们还可以看到朱洁静的名字,列在策划、监制一栏;人工智能专家倪冰冰及其算法团队,也占据不短的篇幅;影像与交互设计组有9人……如今的舞台剧不再单纯仅为舞蹈演员个人的表达。

当王佳俊谢幕的时候,一堆从天而降的词语、短语“砸”向撑着伞的他:“我自己”“追随光”“心灵”“渗透自己的身体”“坚持与热爱”“重塑”“镜子看见了你”……这些可以自由组合的短语,也是青年舞蹈人的“心声”与“自勉”。

那个《大西洋底来的人》你还记得吗?

◆ 华心怡

从春晚王菲、叶童与赵雅芝的走红,以及《大西洋底来的人》的热播,足以看出记忆杀之威力。据说,看过这部剧的人都是已知天命、奔退休的年纪了。另有一说,很多国人知道的第一个英语名字是麦克和伊丽莎白,这部剧中的男女女主。

“上古神剧”《大西洋底来的人》日前悄咪咪地亮相东方卫视午夜档,却激起不小的动静。4K修复,原版发音,炸出了多少人的青春记忆。

《大西洋底来的人》当年有多火?它于1980年初在央视一套播出,是中国引进的首部大型科幻片。剧集讲述了神秘生物麦克·哈里斯从海底世界来到凡人社会,成为科学研究的奇异样本。麦克拥有不属于人类的超能力,却同样拥有人性的温暖。他帮助伊丽莎白博士研究谜一般的大海,他也试图融入谜一般的人类。

当年在中国电视机普及率不到1%的背景下,《大西洋底来的人》创

造了万人空巷的轰动效应。每周四晚八时,聚在有电视的朋友家中一起追剧,成为当年企盼的乐事,如今可追的往事。麦克的蛤蟆镜、黄色泳裤,甚至独特泳姿都成为一种时尚,为人效仿。对那一代人来说,这就是一种共同记忆。

紧随《大西洋底来的人》之后,《加里森敢死队》《神探亨特》《鹰冠庄园》《大饭店》《根》等接踵而来。重温《大西洋底来的人》,很多人带着怀旧的心。甚至于,剧情现在看来有些“无脑”。但一切都要放到四十多年前的文化语境、生活环境中去对标。显然,当年的《大西洋底来的人》从概念到故事,是新奇别致的。

所以,重温《大西洋底来的人》,也不单纯只是念念不忘自己青春片段中的一个章节,它也曾是我们懵懵懂懂,风风火火探索世界的纪念印章。原来,一切还可以是这样的!改革开放带来的,不仅是经济

的起飞,还有文艺的多元,由内向外的,自外及里的,知了世界,也更好地知了自己。互鉴,互学,然后有了自己的积累、原创与创新。《大西洋底来的人》这些电视剧,便是一扇窗口,探出头去,我们看见世界的形形色色,生出希冀的洋洋洒洒,创造今日的轰轰烈烈。并最终,在坚守与开拓的平衡中,找到属于自己的文化自信。

无疑,电视的全盛时代已经过去。但不同的文化艺术表现形式,仍以不同的属性所长勾画出远方。一个人,一辈子,何其有限。在书本中,走过几百个人的人生;在影片中,去往难以驻足的土壤;在戏剧中,感受无法触及的意境;在画作中,体味厚重奇趣的笔锋……于是,一个人,一辈子,展开再展开,有限中遥想无限。这大概也是《大西洋底来的人》重播引发回忆杀的意义所在——永远向外张望,永远保持好奇,而后,永远踏实前行。