

粤剧《白蛇传·情》剧照

戏韵满申城 梨园通世界

11天梅花奖展演在沪落幕 探寻中国戏曲出海新范式

让传统文化火起来

十剧竞艳

满城戏韵里的“上海时刻”

自5月21日展演开幕以来,上海多个剧场夜夜有戏、场场精彩。开幕大戏昆剧《牡丹亭》在上音歌剧院演出前,观众席里已经坐着一批特别的观众——复旦大学国际文化交流学院的留学生。来自美国的兰登坦言自己对昆曲了解不多,但对演出满怀期待:“上海是一座很包容的城市,能在这里看到世界各地的文化,我想通过《牡丹亭》更多了解中国传统文化,也提升中文水平。”演出结束后,他打算把中国戏曲分享给美国的朋友。这样的场景,在11天展演期间反复上演。

5月22日,虹桥艺术中心上演秦腔《再续红梅缘》。来沪旅游的澳大利亚人科恩是音乐剧和歌剧爱好者,第一次看中国戏曲,配套的英文字幕让他完全理解了剧情。当“吹火”绝技在眼前燃起,他目不转睛,演出后直言震撼:“口含松香吹完火居然还能演唱,中国艺术家的绝活让我大受震动。”

宛平剧院里,越剧《狸猫换太子》三朵“梅花”同绽——吴凤花、吴素英、陈飞四十载搭档的一个眼神、一记水袖,就让全场沸腾;前滩31演艺中心,朱洁静领衔的舞剧《朱鹮》落幕时,她在心里默念“这也许是封箱场了”,可谢幕后她又改了主意:“它还在我身体里疯长,为什么要停下呢?”天蟾逸夫舞台,北京京剧院程派名家迟小秋带来《锁麟囊》,演出结束,观众从大剧场转场排队签名,龙长蜿蜒。迟小秋一一签过,直到次日凌晨1点送走最后一位戏迷。她说:“1940年,程砚秋先生在上海黄金大戏院首演《锁麟囊》。1981年,我在上海跟师父王吟秋学的第一出戏也是《锁麟囊》。上海有我的情怀。”

剧场之外,城市快闪走进各大商圈。普陀天安干树、浦东EKA·天物、徐汇龙华会……快闪所到之处客流量与营业额显著攀升,天安干树当天客流同比增长15%,EKA·天物营业额提升58.55%,戏曲韵味与市井烟火相得益彰。

心声回响

越演越出新的文化底气

这场展演不只是一次演出集结,更是一次艺术观念的集中碰撞。带着粤剧《白蛇传·情》来沪的梅花奖得主曾小敏,深切感受到不同剧种之间的跨界交流,不仅是技艺切磋,更是艺术理念的碰撞与启发。在她看来,地方戏曲不只属于地方,也属于世界舞台。曾小敏的观点在华东师范大学的艺术导赏现场被鲜活印证。面对海内外年轻学子专注的眼神和颇有见地的提问,她感慨:“同学们听得很认真,提出的问题很有深度。这种专注和好奇,让我感受到优秀戏曲在年轻人中能激发出真实的共鸣。”

谈及戏曲的传承与创新,“梅花大奖”得主茅威涛的回答里带着泪光。5月28日晚,她刚在东方艺术中心演完两场越剧《苏东坡》。最近她也

为期11天的首届中国戏剧梅花奖国际化优秀剧目展演,于5月31日晚落幕,黄梅戏《女驸马》“四代同堂”的温情谢幕为展演画上圆满句号。这是梅花奖创办四十余年来,首次以国际化为主题的大型展演,由16位梅花奖艺术家领衔,汇集10部精品、19场正式演出,不仅以98.5%的平均上座率、479.3万元的总票房交出一份亮眼的市场答卷,更在“亚洲演艺之都”上海,写下传统文化破圈出海的全新范式。

据大数据测算,展演核心人群直接带动消费超2865万元,一条从剧场到商圈、从传播到落地的戏曲生态链逐步形成。而最动人的回响,始终来自那些舞台上的光芒与舞台下炽热的目光。

在追电视剧《主角》,剧中台词“你今天要嫁给舞台了”让她动容落泪,“这份心境,只有戏曲从业者能够体会”。

艺术家的感悟,也与现场观众的看法相互呼应。越剧迷田甜认为,与《梁祝》《红楼梦》等经典相比,《苏东坡》的精神内核和演剧格局都很不一样,它证明了“越剧可以做到这样的形态,可以承载这样的题材,可以演韵味、演精神,而不拘泥于具体事件”。守正与创新,在艺术家的泪水和青年观众的分析里,获得了同样郑重的回答。

新生力量的表现同样亮眼。在豫剧《程婴救孤》中,刚刚摘得第34届白玉兰戏剧表演艺术奖主角奖的青年演员张亚鸽,与“二度梅”获得者李树建等前辈同台。张亚鸽清丽绵长的唱腔拿捏住公主的温婉与坚韧,为经典注入全新活力。而李树建与高红旗这对数十载的老搭档,将公孙杵臼舍身取义的对手戏演得张力十足,成为全剧名场面。

出海落地 从戏走红到生态火爆

展演的国际化,不只体现在剧场里的海外面孔。婺剧《三打白骨精》艺术导赏在虹口区嘉兴路街道社区党群服务中心举行时,梅花奖得主楼胜分享了一段海外演出经历:在厄瓜多尔演出时,当地一位老年戏迷特意化上戏曲妆容前来,演出结束后泪流满面,说自己从未到过中国,却通过网络深深爱上中国戏曲,渴望有机会能到中国剧场看戏。“这段经历让我们深受触动,也更坚定了我们以戏曲为媒、走向世界的信念。”如今,这出婺剧已出访30个国家,海内外累计演出220余场,真正实现了“老少咸宜、城乡共享、中外通吃”。

展演的溢出效应也具象化地体现在数据中。全网传播总曝光量突破亿级,覆盖美国、英国、法国等40多个国家,国际戏剧协会官网等平台同步刊载;城市快闪短视频触达18至30岁用户占比达67%,单条最高播放量突破650万;各类活动累计吸引千余外籍人士参与,艺术导赏线上直播观看量破百万。昆剧《牡丹亭》、黄梅戏《女驸马》、婺剧《三打白骨精》3部剧目成功签约海外落地项目,将赴多国艺术节演出。

此外,梅花奖展演还确定永久落户上海,每两年举办一届。《女驸马》落幕时,88岁的黄梅戏表演艺术家麻彩楼走上舞台,与韩再芬并肩而立,四代戏曲人在掌声中同框。那一幕,正像这场展演本身——过往的厚重、当下的盛放与未来的许诺,汇于一体。地方戏不只属于地方,也属于世界舞台。而上海,刚刚为这个信号按下了最响亮的发送键。

本报记者 赵玥

马上评

首届中国戏剧梅花奖国际化优秀剧目展演在沪落幕。11天里,10部精品、8大剧种、16位梅花奖艺术家轮番登场,98.5%的平均上座率、超2800万元的直接消费拉动、3部剧目的海外落地签约——这些数字背后,是中国戏曲一次自信而从容的“出海”宣言。

过去谈戏曲走出去,多是“客场作战”。一个团、一出戏,短暂亮相后便打道回府,影响难以为继。此次展演的不同,在于上海以主场之姿,搭建了一个引力场——双语导赏拆解门道,商圈快闪创造偶遇,英文字幕消弭隔阂,不同剧种同城竞演形成了浓厚的文化氛围。无需刻意迎合外界,原汁原味的戏曲艺术本身就是最好的语言。那些走进剧场的海外观众,没有被“看不懂”拦住,反而被精湛的艺术表达直击内心。

主场优势更在于它能催生闭环。三台剧目借此签约海外落地,展演成了文化贸易的孵化器;短视频平台上年轻用户占比近七成,意味着传播从“送出去”变成了入耳入心的自发行为。观众审美在线、传播路径畅通、市场机制成熟,三者合力,让一次展演沉淀为可持续的生态。这正是上海作为国际文化大都市的独特禀赋。

梅花奖展演永久落户上海,意味着中国戏曲有了固定的“主场国际秀”。从客场奔波到主场迎客,从单向输送到双向相遇,这正是文化自信更从容的打开方式。

戏曲的年轻化与国际范

赵玥

婺剧《三打白骨精》剧照

黄梅戏《女驸马》剧照

豫剧《程婴救孤》剧照

扫码看视频

▲ 外国友人也爱看中国戏曲