

戏曲艺术作为中华优秀传统文化的代表,缘何能自南宋以来传承至今,除了其艺术自身的不断精进外,它敏锐地感知时代,与时代同频共振,以多样的戏曲本位传播和延伸传播形式丰富着戏曲的时代表达也是其赓续向前的重要原因。面对当代多元的文娱活动,如何突出重围,在深耕戏曲本体的基础上拓宽当代表达,让更多人了解戏曲、爱上戏曲,戏曲工作者任重而道远。

中央广播电视台文艺节目中心推出的戏曲研学创演真人秀

《拿手好戏》为观众带来了戏曲文化的饕餮盛宴,累计微博话题阅读量超16亿次,全网视频播放总量破8亿次。节目以“研学+创演”的模式,由董艺、何冰担任好戏见证人,邀请一众明星和青年戏曲演员按剧种分为不同的剧社,进行戏曲研学与创演。该节目是戏曲突破自我、适应时代需要的有益尝试,它更新观演模式,拓宽传播路径,向观众展示真实生动的戏曲,在守正基础上创新表达方式,带观众体验多元的戏曲世界,力图实现中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。

打破第四堵墙 沉浸式研学戏曲

当代电视戏曲综艺经历了从单一镜框式的戏曲剧目展示到戏曲竞技类节目的跨越,近年来又出现了相对娱乐化的视角解读戏曲及明星加盟跨界学习戏曲的节目,从电视戏曲综艺节目的变化中显示出电视戏曲综艺与时俱进弘扬戏曲的需求和勇于探索创新表达方式的决心。

戏曲作为舞台艺术,长期以来在荧幕上的呈现大多是剧场或摄影棚内的拍摄,这种方式致力于从多个拍摄角度将剧目原封不动地展现给电视观众,早期央视戏曲频道的《空中剧院》《九州大戏台》等节目就是如此,河南卫视的《梨园春》等节目虽然有综艺气氛的烘托,但也是摄影棚内戏曲剧目片段式的输出,并没有摆脱棚内的束缚。而戏曲研学创演真人秀《拿手好戏》则摆脱了拘泥于摄影棚的拍摄方式,学员冲破摄影棚的限制,走进实景之中,依附于所在的环境,表演或体验者能够快速进入角色。在广袤的实景中,剧中人物仿佛穿越而来,给予观众既震撼又新鲜的观剧体验,令人耳目一新,进而全身心地走进戏曲大观园,领略戏曲的独特魅力。

《拿手好戏》越剧社学员开社迎来的是越剧《红楼梦》的学习,学员们来到室外,进入北京世园公园的“浙里”园区,在独特的地域氛围中,远远地就听到流淌而来的音乐,隔桥而望,对面的花园里走来了刘姥姥、薛宝钗、王熙凤等人,这一刻,剧中人与看戏人“相遇”了,学员们好像融入了戏中人的世界,眼前没有所谓的第四堵墙,在实景中沉浸式观剧,如梦如幻的实景也让电视观众身临其境,得到绝美的视觉享受,长期表演于方寸舞台的戏因此“活”了起来,穿着统一练功服的学员们,就在这样的环境中沉浸式地跟随专业老师学起特色剧种,一招一式,接触场上之曲的奥妙,别有一番美感浸入其中。

跳脱荧幕窠臼 多维度延伸传播

当戏曲以综艺节目的面貌出现,它的舞台属性就被削弱了,必须按照综艺的风格进行,戏曲类综艺作为戏曲艺术的延伸传播,是戏曲在大众传媒端的重要输出,而在新媒体时代,它又和新媒体平台积极联姻。《拿手好戏》熟知综艺的准则,把握当下观众喜好,在节目的可看性、可听性上做文章,同时在新媒体端持续发力,助力戏曲在当代的表达与传播。

《拿手好戏》播出以来,不仅在电视端记录学习进程,也形成了多个创演短视频,不同于节目中学习的戏曲唱段,这些短视频是在创意、演出、制作上的“二度创作”,风格鲜明,制作精良,视觉效果极佳,可看性拉满,兼具戏曲特质与当代审美需求,随着节目的播出,视频及音乐在央视频、抖音、B站等视频平台和QQ音乐、网易音乐等音乐平台得到了多维度的传播。节目播出的时间线只有两个多月,却意味着更广泛的传播开始了,它跳脱出荧幕的窠臼,把传播的主阵地转移到新媒体端,打破时空限制,不仅延长了戏曲类综艺的生命力,也开辟了新的传播路径和表达方式,节目不是在这里“停止”,而是从这里“出发”。

由豫剧组尚雯婕、李斯丹妮、张颜齐、刘帅毅等参与的融合创演视频《相豫》,以豫剧《花木兰》和《穆桂英挂帅》经典唱段为基础,融合表演、说唱,辅以新技术加持而成的战场背景,让观众不仅能够听到巾帼英雄花木兰和穆桂英以戏曲语汇唱出的豪言壮语,也能直观地感受到她们所处的环境,影像烘托起高燃的氛围,既热血又现代,具有极佳的视听效果,三分多钟的视频短小精悍,适应当代观众碎片化的观看习惯,在抖音、B站得到了裂变式的传播,再加上这些明星学员的自身影响力,更为视频带来了不少的曝光率。

戏曲讲唱念做打,唱自然排在第一位,为了让节目的学员研学成果“可听”,也为了适应当代人“听”的习惯,《拿手好戏》在QQ音乐设立专区,主题曲和10期节目的创演成果都可以听到,受众在评论区可以随时发表评论,可以转发朋友圈,亦可以分享给别人。由全体研学班学员演唱的同名主题曲《拿手好戏》“粉墨登场,大幕拉起,一秒入戏,生旦净末丑,一招半式带出万马千军”,三言两语就将戏曲特有的风貌展现出来,“安利这个综艺”“期待下一季”“跟着外婆看,结果被主题曲惊艳到了”等评论反映出观众对《拿手好戏》的充分肯定。

《拿手好戏》深谙观众心理,挖掘戏曲内在,跳脱窠臼,以沉浸式的体验感和多维传播为观众搭建了一个令人赞叹的戏曲世界,以崭新的面貌和表达引领观众感受了戏曲艺术的奇异多彩。

《拿手好戏》海报。

更新观演模式 拓宽传播路径

| 以戏曲研学创演真人秀《拿手好戏》为例

◎ 孟聪

◎ 邹威特

茂腔《火龙记》演出现场。演出方供图

一方水土养一方人,同一方人也会形成共同的文化习俗。在同属胶东文化圈的胶南、胶州、高密、诸城、五莲等地,“听茂腔”正是这样一种共同的文化习俗。茂腔最为兴盛的年代,“茂腔一唱饼子贴在锅台上、锄头锄到庄稼上、花针扎到指头上”的场景,充分展现了这门艺术的巨大魅力。前不久,西海岸新区茂腔艺术传承中心排演的传统名剧《火龙记》在隐珠文化艺术中心剧场成功上演,为茂腔戏迷们送上了一份温暖的新春祝福。

茂腔传统名剧包括“四京八记”,《火龙记》是“八记”之一。《火龙记》的剧情围绕张云芳、郭丁香、海棠三个主要人物展开:张云芳游手好闲,罔顾母亲妻子,贪恋花街柳巷;其妻郭丁香孝敬婆婆、勤俭持家;海棠轻佻恶毒,觊觎张家财产,挑拨云芳休掉丁香。海棠进门后原形毕露,先是气死张母,又偷张家钱财,云芳发现后二人厮打在一起,引发火灾将家产烧光,海棠被烧死,云芳双眼失明。丁香被休后欲投江寻死,幸遇窑小搭救,二人成亲并喜得贵子。云芳沿街乞讨到丁香门上,丁香认出后不计前嫌,赠予食物和银两,云芳羞愧难当,一头撞死。

显然,《火龙记》的故事满足了人们希望惩恶扬善的心理,惩恶扬善也是中国戏曲立意的重要原点,余秋雨在《中国戏剧史》中认为:“从元杂剧开始,中国的戏剧演出,在很大程度上成了一座座民间法庭,通过艺术形象,审理着各种案例。产生这种现象的根本原因,在于社会上真实法庭的严重残缺和普遍不公。”中国戏曲的社会功能正是在舞台上修正封建制度的现实弊端。《火龙记》的立意有所变化,没有简单重复以民间法庭审判恶人的惯常路径,而是以一场大火直接要了海棠的性命,张云芳的结局则非常值得玩味。这个不辨真假、极其自私的恶人先是从“睁眼瞎”变成了真瞎,这一设计非常巧妙,同时又大快人心;随后,丁香的以德报怨非常关键,以光辉的人性之光点醒了张云芳,一头撞死这个动作既做到了以戏剧高潮结束全剧,也提醒观众张云芳重新有了羞耻之心,实现了精神层面的救赎。

一个优秀的戏曲故事往往会被多种姊妹艺术采用,吕剧和柳腔都有依据《火龙记》的故事创演的剧目,一门戏曲的区别性特征在于腔调。据《胶南县志》记载,茂腔源于明代中叶的“姑娘腔”和“肘鼓子”。清嘉庆年间,民间艺人充分汲取各地肘鼓子之长,与本地民间小调“老拐调”相融合,逐渐形成了具有本地特色的“本肘鼓”。清咸丰、同治年间,苏北艺人带来的“海冒调”也逐渐融进了“本肘鼓”,从而形成了新唱法,称为“冒肘鼓”。新中国成立后,正式定名为“茂腔”。茂腔不仅在旋法、落音归属、板式变化等方面独具特色,更重要的是根植于胶南、胶州、高密等地老百姓真实生活的念白、声腔与审美取向。

在西海岸新区茂腔艺术传承中心版《火龙记》中,鼓师王斌和琴师王旭、徐磊领衔的乐队让人耳目一新,很好地推动了整部戏的发展,特别是节奏的变化与把控,展现了戏曲器乐的韵味。张云芳(张成冰饰演)、郭丁香(刘玲饰演)、海棠(王晴饰演)、郭母(耿寒饰演)、窑小(张艺杰饰演)、张母(王艺睿饰演)、梅香(卢媛媛饰演)等角色扮相上佳,手眼身法步也都有可圈可点之处,但在念白和行腔上乡土气息还不够浓郁。茂腔是一种基于农业文明,基于朴实厚道的胶东民风的戏曲艺术,如果简单走向迎合现代审美的声腔表达,茂腔也将失去其留存于历史长河的立身基础。

无法忽视的是,随着农业社会向工业社会的转型,戏曲艺术遭遇了普遍性的生存困境,西海岸新区茂腔艺术传承中心的演员们也早已不再生活在浸润戏曲文化的田间地头。如何有效传承和保护茂腔这项胶东本土的戏曲艺术形式?这是一个难题。国家层面于2006年设立国家级非物质文化遗产代表性项目名录,并已扩展到省市区各个层级。高密茂腔、胶州茂腔、西海岸新区茂腔都入选了该项国家级非遗名录,壮大了茂腔传承与保护的力量。自2015年始,“山东省非物质文化遗产月”开始实施,有力推动了包括茂腔在内的非遗保护工作。博物馆其实是长期展示茂腔艺术的一个高效公共窗口,今年开馆的西海岸新区博物馆特别设置了非遗展厅,博物馆日以千计的参观人数可以让更多的人认识并了解茂腔等本地非遗艺术。

相较于京剧这样的全国性剧种,相较于昆曲这样影响广泛的大戏,茂腔这种地方小戏更需要青岛本土乃至胶东各界人士的关注与助力。想象一下,几百年以后,在胶东这片土地上生活的人们还可以通过戏曲感受先民的生活和情感,还可以从艺术的视角追溯历史,这是一件多么有意义的事情。故土不应该仅仅停留在文字上,莫言在央视《戏苑百家》节目中谈及他对高密东北乡的感受,“一眼望不到边的红色高粱地,茂腔相关的旋律,所以故乡是有声音、有颜色的”。

作者简介:孟聪,戏剧与影视学硕士,就职于青岛市京剧院。
邹威特:中国海洋大学艺术系教授,青岛市签约文艺评论家。