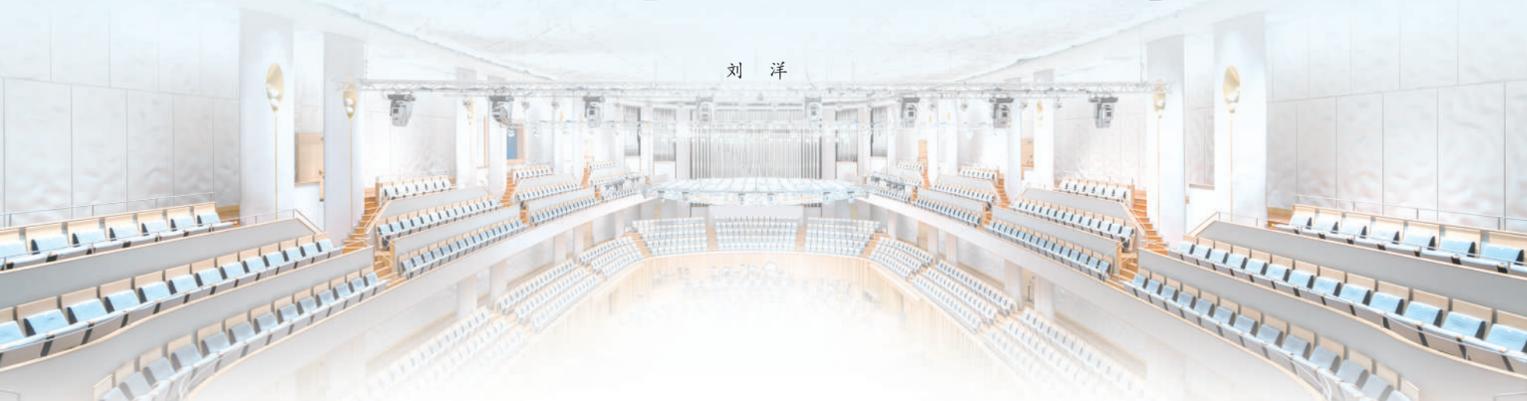

这些舞台新作缘何“一票难求”

光海观澜

以高原人的视角讲述高原人的生活，希望这份来自高原的热情能够传递出去，感动更多的人。

刘洋

坚持“两创” 关注新时代文艺

核心阅读

不少舞台艺术创作以新视角发掘传统题材，并着力提升叙事的文化品位和思想深度。艺术创意和舞台手段的进步创造出视听新体验，演员在表演上推陈出新、精益求精，也成为作品“出圈”的要素

当下灵活多元的融媒形式为舞台艺术作品的快速传播提供了更多通道，同时也带来与各类作品“争夺”注意力的压力。开展有效的传播，需要对传播路径、传播内容进行“量身定制”式的扩容

“一票难求”作为一种市场表现，不能直接与作品的艺术水平画等号。“一票难求”的舞台作品，也还有改进提升的空间；那些暂未获得票房成功的作品里，也还有等待发掘的“沧海遗珠”

作为故事的底色，无论是宋代美学韵味，还是丝绸之路的民族交融，无论是武学宗师英雄形象，还是革命先烈的崇高信仰，都成为作品的独特神韵和坚实底气。

表演和制作上的新意，同样是检验创作水平的关键指标。艺术创意和舞台手段的进步创造出视听新体验，演员在表演上推陈出新、精益求精，也成为作品“出圈”的要素。话剧《苏堤春晓》使用青砖铺地、纱框结构，用多媒体流动光影打造出简洁大方、留白守墨的美学意境；舞剧《醒·狮》用竹编巨型狮头龙骨做舞台布景，彰显现代审美与传统意蕴的对话，形成了极具视觉感染力、高度贴合剧作特点的美学印象；舞蹈诗剧《只此青绿》里的巨幅山水图景，彰显宋代美学的人物造型，舞剧《五星出东方》里的丝路风光、多民族服饰，环境式越剧《新龙门客栈》里充满武侠气息的布景、影视化的妆容造型等，也为作品带来具有

辨识度、高度风格化的美学标识。同时，表演方面对“队形精确到眼神”的细节把控，演员表演和灯光、舞美、服装等的精抠细磨，也提升了作品的艺术成色。

众多“爆款”原创舞台作品还有一个共性——表达的主题情感唤起更多人的共鸣。《只此青绿》《咏春》等作品传递着跨越千年的文化自信，也因此唤醒了很多观众“情不知所起”的感动，演至“高能”处，剧院里观众的欢呼、掌声经久不息。

关键的节点与有效的传播

硬实力固然是“出圈”的核心竞争力和必要基础，但要走出“小圈子”、走向大众，还需要借助传播的天时地利，即恰到好处的传播节点和有效的传播方式。当下灵活多元的融媒形式为舞台艺术作品的快速传播提供了更多通道，同时也带来与各类作品“争夺”注意力的压力，这对宣传传播提出了更高要求。

开展有效的传播，需要对传播路径、传播内容进行“量身定制”式的扩容。就路径而言，除了传统媒体之外，各类内容平台、社交媒体的转发、评论带来的话题，都可以触发有效传播；就内容的选择而言，除了作品的预告片、精彩片段外，排练花絮、剧场记录、导演手札，以及主创与观众在直播间的互动等，都可以让作品走进大众视野、带来关注热度。如环境式越剧《新龙门客栈》的爆火，直接受益于演员“转圈圈”表演片段在短视频平台的快速传播。作品的影视化妆容、精湛表演、武侠元素等自带传播优势，吸引观众走进剧场，有人不远千里为一部剧奔赴一座城。再如，舞剧《醒·狮》因故取消线下演出，转而尝试线上直播，“一元票价”的创意在社交媒体上引发刷屏式回应，直播间一度涌入300多万观众。

选好传播节点，也能让不少原创舞台作品迅速脱颖而出。这类节点，可以是特定节点、文化热点的加持，也可以是重要平台的适时推动。北京民族乐团推出的“中华四季”音乐会以二十四节气为主题，演出时间呼应候鸟迁徙，自然融入人们的文化生活节奏，形成有特色的记忆点和周期性传播。同样，《只此青绿》《咏春》等在总台春晚、网络跨年晚会上“惊艳亮相”和“惊鸿一瞥”，让这些作品乘着节庆之风变得家喻户晓，快速覆盖各年龄层观众群。

不难发觉，宣传传播对舞台作品的市场表现有着重要影响。提炼传播亮点、拓宽传播路径、精准传播节奏已经不仅是宣传环节的任务，主创团队在创作阶段就要留意后续宣传推广的新角度与新可能，用更为综合性、

一体化的眼光看待作品的创作与传播，协力推动优秀舞台作品走向更广泛的受众。

契合时代文化氛围与审美风尚

这些舞台作品深受观众喜爱，除了自身质量过硬、富有新意、传播高效，也得益于演出市场的整体繁荣，更离不开作品对时代文化氛围、审美风尚的积极回应。

近年来，我国文化演出市场强力复苏、欣欣向荣。《2023年全国演出市场发展简报》显示，2023年全国演出市场总体经济规模达739.94亿元，较2019年增长29.30%，创历史新高。数据表明，市场需要作品，观众需要文艺，人们愿意用“真金白银”表达对优秀舞台作品的喜爱。水涨船高的演出市场，为舞台艺术“爆款”的出现提供了必要的土壤与滋养。

“一票难求”的舞台作品往往在思想内容、美学格调上契合着时代的文化氛围与审美风尚。随着全社会文化自信不断增强，中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展日益受到关注，“国潮”兴起成为令人瞩目的文化现象，相关舞台作品深受人们喜爱。不论是话剧《苏堤春晓》体现的大宋风雅，还是舞剧《红楼梦》对古典文学的创新改编，无不呼应着观众的文化诉求和审美需求。舞剧《永不消逝的电波》等作品展现波澜壮阔的革命历史，讴歌崇高坚忍的英雄品格，不仅彰显历史的壮美，也与当代人的理想信念、奋斗精神相接续，自然容易获得当今观众的共鸣与青睐。

随着生活水平不断提高，从文艺作品中获得审美享受，成为人民美好生活需要的重要内容。演艺空间参与塑造着一城一地的文化气质，走进剧场观看演出，在艺术审美之外也展现出较强的社交属性，成为一种有品位的生活方式。观演习惯的培育、艺术爱好者的同气相求为演艺场所带来人气，为优秀作品积累了口碑；良好的观演生态助推文艺精品传播，激励创作者打造更多满足观众需要、提升精神力量的舞台佳作。

与此同时，我们也要清醒地认识到，“一票难求”作为一种市场表现，不能直接与作品的艺术水平画等号，它往往是作品品质与市场环境、宣传推广、明星效应等多种因素综合作用的结果，不能排除其中的偶然性。应该看到，那些“一票难求”的舞台作品，也还有改进提升的空间；那些暂未获得票房成功的作品里，也还有等待发掘的“沧海遗珠”。在票房之外、掌声背后，要想作品真正立得住、传得开、留得住，创作者还需不断锤炼功夫、打磨作品，力争经受住时间的检验，让作品成为真正的时代精品。

制图：张芳曼

从青稞种子到金色穗子

张筱奎

2021年10月8日，我有幸随国家广播电视总局电视剧创作采风团首次踏上西藏这片土地。10天的采风时间虽短，但要寻找一粒“纯正青稞种子”的愿望在我心里悄悄扎根了。

回到北京之后，我和编剧于小千团队探讨创作方向，也观看了《红河谷》《西藏天空》等众多西藏题材优秀影视作品。我们发现，以往的经典作品更多聚焦历史文化或生态保护等方面，观照新时代西藏尤其是当下西藏人民日常生活的都市题材电视剧很少。今天西藏人民的生活方式和情感状态究竟是什么样的？我们决定将创作《日光之城》的笔墨和镜头对准这里。

2022年3月，我和创作团队第二次来到西藏。这一次，我们走遍了拉萨的三区五县，采访不同年龄不同行业者132人，采风行程4126公里，采访笔记超过100万字。两年间，我们在西藏生活了400多天，在这个过程中，深刻感受到西藏年轻人建设家乡的热情和对伟大祖国的认同。

电视剧《日光之城》女飞行员格桑的原型人物格桑益西，出生在当雄牧区，在家中九个孩子中排行第七。新时代给了她梦想成真的机会，让她当上一名英姿飒爽的女飞行员。她说自己人生中最自豪的一件事情，就是驾驶着直升机遇降家乡牧场。再比如，剧中达珍的原型——曾求学北大并有留学经历的日喀则亚东县女孩格桑央拉，在完成学业之后选择回到家乡，成为一名艺术策展人，立志将西藏文化更好地传播出去。这些朝气蓬勃的西藏年轻人给了我们创作灵感。我们选择用平视的视角，以高原人的视角讲述高原人的生活，希望这份来自高原的热情能够传递出去，感动更多的人。

青稞种子的生长需要主创精心培育。导演黄伟非常敬业，对这一题材充满热情。在筹备之初，他坚定地支持了我们全程在西藏高海拔地区拍摄的方案。尽管会面临重重困难，但目的只有一个，就是要最大程度地还原真实。我们从海拔3650米的拉萨一路拍到了4700米的当雄县，最高拍摄点到了5250米的岗巴县。是全体摄制组的倾情付出，让拉萨八廓街的烟火气呈现在观众眼前，让紫外线强度是内地5倍、含氧量不足内地一半的边境县岗巴首次呈现在中国电视剧荧屏上。杀青的时候，剧组人均减重15斤，消耗了788瓶医用氧气。

在美学风格上，我们为《日光之城》定下的方向是在现实主义的底色上开出浪漫主义的诗烟花朵，要有烟火气、油画感和浪漫感。我们用了40天时间在拉萨城郊1:1还原搭建了嘎吉大院，这也是剧中的主场景。如今，剧作拍摄地卓玛甜茶馆、嘎吉大院已经成为拉萨的热门旅游打卡地。

在整个拍摄过程中，我们经历了严峻考验。印象特别深刻的是去年8月26日，在念青唐古拉山海拔接近5000米的地方，原本风和日丽，但就在我们开拍前突然乌云密布，狂风大作，开始下雨，雨点瞬间变成冰雹，风吹到脸上像刀割一样，乌云和雷电仿佛就在头顶炸裂，那一刻我真正感觉到了人在大自然面前的渺小。这意味着我们要迅速调整拍摄方案，否则那天七八个小时的路程，所有部门的准备都会成为徒劳。我们全剧组众志成城，在不到20分钟的时间里，在一个接近身体承受极限的环境下完成了这场戏的拍摄。结束的那一刻，身为制片人的我由衷为我们团队感到骄傲和自豪。

3年间，《日光之城》这一粒青稞种子，生根、发芽、破土、成长，如今，终于结出了金黄色的穗子。有观众说：“看《去有风的地方》看到了云南的浪漫从看《我的阿勒泰》看到了新疆的大美风光，看《日光之城》看到了拉萨人民的日常烟火生活，在影视剧中真正感受到了祖国的大好河山和各民族之间的情感交融。”《日光之城》是湖南广电携手众多优秀主创对民族题材的一次全新探索，我们相信，民族题材是文艺创作取之不尽的宝库。人民群众渴望从民族题材作品中了解尊重彼此、包容欣赏彼此，各民族能够像石榴籽一样紧紧抱在一起。希望未来能有更多更优秀的民族题材作品书写人心、反映时代。

(作者为制片人)

有新意的原创艺术作品

在文化艺术繁荣发展，尤其是舞台艺术作品类型持续丰富、数量不断增长的情况下，能够脱颖而出的舞剧、话剧、戏曲等作品，大都在题材选择、表演制作、主题情感等方面呈现出鲜明的新意和过硬的实力。

题材出新，在当下的舞台艺术创作环境中既容易，又不易。如今全球化的信息视野、丰富的文化艺术资源、日新月异的社会生活，让舞台艺术创作的素材库不断扩容，题材范围越来越广。取材自科技创新、生态文明等有时代气息的新故事不断被搬上舞台，对热门小说和影视剧的舞台转化也显著增加。舞台艺术创作选材和叙事的可能性似乎已经得到相当充分的开发，出新难度也相应被抬高。

基于此，不少舞台艺术创作以新视角发掘传统题材，并着力提升叙事的文化品位和思想深度。在以往舞台作品中多充当背景的文博、非遗等元素走向台前，成为一些作品的主要意象和叙事线索，如舞剧《咏春》以传统武术为题材，舞蹈诗剧《只此青绿》围绕宋代名画《千里江山图》的绘制和神韵讲故事，舞剧《五星出东方》从新疆尼雅遗址出土的汉代织锦护臂切入叙事。很多舞台作品在表现经典人物、改编传统题材时，采用新结构、编排新节奏。话剧《苏堤春晓》展现苏轼一生遭际时，把苏轼生平的重要节点提炼浓缩到几组人物关系里，让苏轼个性的表现和人物故事的讲述充满新意。舞剧《永不消逝的电波》把烈士李白的真实事迹搬上舞台，在尊重史实的同时融入谍战氛围、浪漫色彩和青春气息。这些作品把文化、精神

看台人语

贴近警务现场 保持创作水准

在纪录片领域，近年来涌现出《您好，110》《在烈日阳光下》《巡理现场实录》等一批警务类作品。其中一些作品采用系列化、IP化创作方式，每年按季推出，赢得大量网友特别是年轻人的关注讨论。《守护解放西》当数此类作品中知名度最高的一部，不仅收获了巨大流量，还将记录对象坡子街派出所塑造造成热门文旅打卡地，实现破圈传播。近期上线的第五季依然坚持贴近现场、生动普法的制作理念，保持住了以往的制作水准。在案件选择上，每集聚焦同一话题下的3个主要案件，简练精到，叙事集中。无论是子女与父母的关系、情侣的相处方式，还是安全驾驶、电信诈骗，话题设置贴近社会热点，镜头里的人物和故事，都更接近观众生活中遇到的场景，从而引发共鸣和思考。正如第七集标题“万万没想到”，系列化创作都要面临创新难题，如何给观众带来意料之外又情理之中的新鲜感，避免审美疲劳，是作品需要进一步探索的必答题。

(刘昕)

纪录片《守护解放西》第五季海报

点染百态生活 追求内容深度

在繁忙的都市生活中，人与人的距离被拉大，依托于网络服务平台的新职业群体常常与不同客户相遇，目睹人生百态。网络微短剧《亲爱的乘客你你好》第二季以此为题材，延续第一季明快诙谐的风格，网约车司机陈珂和代驾司机大锁在工作中与不同乘客交织碰撞，发生了一个个充满情感温度的小故事。单集5到10分钟的形式，符合快节奏、碎片化的观看需求，但该剧没有止步于笑料堆砌，而是尝试触及职场新人、赡养老人、课外教育、商品虚假营销等真实具体的社会话题，由此展现爱岗敬业、见义勇为、互帮互助的社会风尚，引发观众共鸣。对内容深度的追求，客观上对创作质量提出了更高要求。剧中对短视频风格的部分戏份和对某些情节程式的借鉴，取得一定喜剧效果，却不免与人物面貌、叙述质地不相协调。微短剧如何快节奏呈现完整融贯的情节单元，如何统筹单集个性化内容与全剧的主线剧情和整体风格，需要创作者持续钻研。

(何按)

微短剧《亲爱的乘客你你好》第二季海报

文艺评论