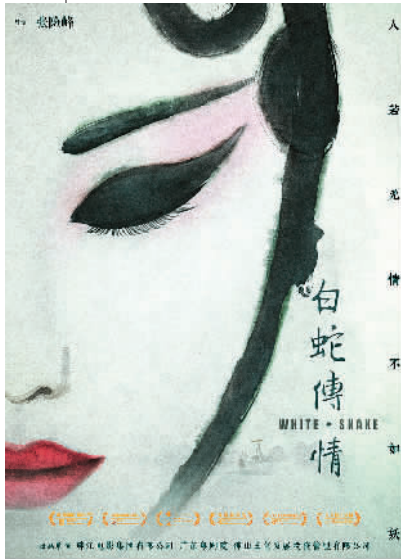

深观察

「圈粉」年轻一代，戏曲正青春

张帆

“威风凛凛出府门，我去到校场选能人……”近日，河南戏曲名家张晓英因电影《满江红》中“让人上头”的配乐火了。在电影里，她演唱了《探阴山》《包公辞朝》《包青天》《下陈州》等7个唱段。豫剧和摇滚乐的“混搭”刷新了不少年轻人对戏曲的认知，很多不了解豫剧、不熟悉戏曲的朋友因为这几段配乐，关注并喜欢上了戏曲。张晓英的抖音直播间里涌进了更多年轻人，这给戏曲传播注入了新血液、新活力和新希望。

戏曲是中华优秀传统文化的瑰宝，有着悠久辉煌的传统和深厚的群众基础。从瓦舍勾栏一路走来，戏曲的发展一方面依赖于历代经典剧作的精心传承，一方面也需要根据时代发展和观众审美趣味的变化，不断创新表达形式和传播路径。近年来，戏曲与影视作品、音乐、电子游戏、文创等跨界合作的现象越来越普遍，一批多元融合作品的“出圈”带火了戏曲，以更丰富而年轻化的形式，表达中国传统文化艺术的神韵，推动中华文化走向世界。

年轻化表达助推传播

戏曲与电影，一个在舞台，一个在大银幕，表面上二者似乎并无直接关联。但在中国，这两种艺术已经无数次碰撞出耀眼的火花。从中国第一部电影《定军山》，到新中国第一部彩色电影《梁山伯与祝英台》，再到《舞台姐妹》《人鬼情》《霸王别姬》《变脸》《梅兰芳》等以戏曲为主题或主要元素的电影，中国电影的一个个发展节点都离不开戏曲的参与，而戏曲得以广泛地记录、传播，也离不开电影这一艺术形式的助推。

近年来，影视作品尝试对戏曲进行年轻化的表达，助力戏曲更大范围的传播。如2020年热播的电视剧《鬓边不是海棠红》深植戏曲文化，用很重的笔墨讨论戏曲创作与表演。剧集建构了内容矩阵，形成传播国粹文化的合力。播放过程中，观众可以通过互动式点播，深入了解戏曲唱段的扩展内容，实时进行科普；2020年B站跨年晚会戏曲节目《惊·鸿》用一段舞蹈将昆曲、秦腔、评剧、川剧、河北梆子、京剧串联起来，为年轻观众带来别样的戏曲艺术体验；2021年5月上映的4K全景声粤剧电影《白蛇传·情》，以年轻观众为接受主体实现“破圈”，豆瓣评分高达8.0分，成为中国影史戏曲类电影票房的冠军；“2023年春节戏曲晚会”首次将主场移步户外，来到南戏故里浙江温州，依托现存最早中国戏曲剧本的诞生地——九山书会，以数字空间艺术融合戏曲舞台格局，打造出360度全景沉浸式实景山水舞台，赋予戏曲表演强烈的青春气息。

多元融合频频出圈

大荧幕之外，戏曲也成为越来越常见的文化元素。

在音视频网站上，国风戏曲受到年轻网友的欢迎。《新贵妃醉酒》《悟空》《探窗》《武家坡2021》等将戏曲戏韵运用其中，传唱甚广。

这不仅发生在中文歌曲中，融入戏曲元素的外文歌曲也有较大点击量，如海外平台YouTube（优兔）上，来自罗马尼亚的女子乐队Blaxy Girls演唱的《If You Feel My Love》多处穿插了《铡美案》唱段，积累了211万观看量。

游戏正在成为戏曲传播的重要阵地。青年京剧演员王佩瑜演唱的《游山恋》为《梦幻西游》电脑版游戏主题曲之一，女高音谭晶演唱的融合京剧唱腔的戏歌《赤伶》出自武侠网游《逆水寒》。《逆水寒》设计了一个“瓦舍”系统，通过虚拟戏台“梨韵阁”，播放《梁祝》《牡丹亭》《天仙配》《女驸马》《花木兰》等经典唱段，用户欣赏完这些戏曲表演，就能解锁相应关卡。皮影京剧游戏《锁麟囊》，由多位国家级京剧演员配音，共有4个场景，用户可以体验剧中挑选嫁妆、赠送锦囊等环节。策略游戏《小小霸王》，汇集京剧多个剧目中的经典人物造型、行当齐全，用户可以化身戏曲舞台上的著名人物如关羽等，多方位了解戏曲知识。风靡全球的游戏《原神》致力于中国传统文化的推广，游戏中的刀马旦角色“云堇”所演唱的《神女劈观》，2022年初上线YouTube后累计了近千万观看量，引发各剧种百位名家争相翻唱，成为近年来戏曲海外传播的现象级事件。

守正创新焕发新彩

如今，在高速移动互联网、大数据与智能化技术的驱动下，媒介的变迁和融合愈走向深入，戏曲的传播比以往任何时候面临更多的机遇与挑战。观众要革新，剧目要焕新，传播的形式亦要创新。

在传媒多元的当下，一切平台皆可成为窗口，皆可寻求突破。大屏幕上，戏曲“混搭”电音、摇滚，带动了新的潮流；音乐平台上，融入戏曲的国风歌曲优美而富有韵味，拨动了人们的心弦；视频网站上，戏曲演员化身up主，竟然把艰涩难懂的戏曲唱段讲得如此生动有趣；有声小说平台上，戏曲知识通过边讲边唱的导赏，利用碎片化传播方式普及给更多人。种种现象告诉我们，戏曲并未老去。那份咿呀呀呀的婉转低吟、霓裳折扇间的回眸一笑、家国大义中的慷慨凛然，历久弥新，青春昂扬。

中国现代话剧的开拓者、戏曲改革运动的先驱者田汉曾经提出：“不仅要新内容注入旧形式，也要把新形式注入旧形式，使中国原有的戏剧形式更丰富，更生动，更能表现新内容。”面对新的社会环境、技术变革，拥有悠久历史和动人艺术魅力的中国戏曲，唯有借力、融合才能获得更好的生存与发展空间，焕发新的生命力。要做到戏曲与其传播载体的“双赢”，必须同时考虑到“守正”与“创新”两者间的平衡，凭借好风，扶摇直上，全面提升中国戏曲的国内、国际传播力。

（作者单位为北京外国语大学艺术研究院）

图片从上至下依次为：4K全景声粤剧电影《白蛇传·情》海报、《原神》中的刀马旦角色“云堇”、B站跨年晚会戏曲节目《惊·鸿》舞台照、上海京剧院联手游团队推出角色“霸王别姬”。

黄诗雨

将艺术送到百姓家门

春风送暖，艺暖人心。2月8日下午，来自国家大剧院管弦乐团的4位艺术家走进北京市密云区鼓楼街道，为社区居民送上新春的祝福，悦耳动听的音乐点亮了大家对新年的期许，也拉开了2023年国家大剧院百场公益演出的序幕。

音乐会以莫扎特《G大调小夜曲》开场。亲切抒情、柔美流畅的曲调瞬间拉近了观众与古典音乐之间的距离。随后，歌剧《弄臣》《茶花女》《图兰朵》《风流寡妇》中的经典音乐选段，以及来自德国作曲家舒曼《童年情景》中的“梦幻曲”等作品给观众带来了不同的音乐审美体验，让大家随着音乐放松心情、静享惬意；明快动听的《蓝色多瑙河》演绎出春意盎然的勃勃生机；自由奔放的勃拉姆斯《第五号匈牙利舞曲》让观众陶醉其中。

音乐会对中国音乐作品的演绎也同样富有多样化。取材于民间故事的《梁祝·化蝶》引发观众们的情感共鸣；具有浓郁民族风情的维吾尔族音乐《快乐的萨利哈》欢快轻松；展现青年爱情的蒙古族音乐《森吉德玛》宽广抒情；展现节日氛围的《步步高》和观众耳熟能详的《瑶族舞曲》将现场氛围推向高潮，赢得观众阵阵掌声。

作为公益性的艺术普及活动，为了让观众走进作品，体味作品中的艺术精神和审美格调，艺术家还介绍了所演奏曲目的创作背景、艺术风格，以及室内乐的相关知识和不同地域间音乐创作的特点。“演讲结合”的方式让观众不仅收获了美的享受，还了解了艺术知识。临近尾声，《花好月圆》《我和我的祖国》两首经典作品再次点燃了在场观众的热情。

国家大剧院百场公益演出自2015年推出以来，始终坚守“深入生活、扎根人民”的宗旨，将合唱、室内乐、戏剧及声乐表演等形式的艺术送到百姓身边，将宝贵的艺术资源传递到城市的每个角落，不断丰富市民的精神文化生活。截至目前，该演出已经成功举办700余场，惠及观众达15万余人次。

2023年，国家大剧院百场公益演出将继续深入生活、扎根人民，力求做到城区和郊区的平衡分布，满足不同群众群体的艺术需求，在注重艺术品质的同时发挥公益性的特点，持续为市民群众提供有思想、有温度、有品质的演出，为观众们带来美好的艺术享受。

高尚摄

让“过年的画”薪火相传

本报记者 武少民 靳博

正月十五，天津市西青区杨柳青古镇上，舞龙、舞狮、踩高跷、小车会等民俗花会节目轮番上演，阵阵掌声、欢笑声不时传来。沿着青砖小巷来到“玉成号画庄”，霍庆顺用棕刷在画板上反复拂拭后，再覆上宣纸，先轻抚、再重按，然后揭开，木版年画《天仙送子》的轮廓跃然纸上。

“这幅《天仙送子》的年画上有10个人物，每个人物的脸部彩绘就有20多道精细工序，每一道工序都要认真对待。”作为国家级非遗代表性项目杨柳青木版年画国家级代表性传承人，74岁的霍庆顺说，即使是自己一丝不苟作画，年画成品率也只能维持在70%左右。

在霍庆顺工作室不远处的一栋老宅中，张宏正指导一群小朋友体验年画拓印。随着推、拉、揭等动作一气呵成，一只骑着老虎、手挥玉如意、头戴潜水镜、憨态可掬的“纱集兔”，在孩子们的笑声中跃然纸上。

张宏是霍庆顺的大儿媳，也是徒弟。“用生肖元素结合年轻人的各种‘梗’创作年画，是我这几年进行的全新尝试。现在越来越多的年轻人了解年画，喜欢年画，年画元素也出现在T恤、充电宝、手机壳等衍生品上。在延续传统工艺的基础上，让更多年轻人爱上杨柳青木版年画，是我最想突破的。”

“丹青百幅千般景，都在新年壁上逢。”从明朝永乐年间天津杨柳青镇出现第一家画馆起，杨柳青木版年画已有500多年的历史。杨柳青古镇“家家能点染、户户善丹青”的画乡风貌，也在几个世纪中逐渐形成、延续。“年画是传统民俗文化的重要组成部分，需要不断传承和创新，与时俱进赋予杨柳青年画更多精神内核。”霍庆顺表示，“杨柳青年画源于‘过年的画’，但更应该是生活里的画，是世世代代传承的画。只要能把手中的‘画’传下去，再苦再累也值得。”

近年来，为了让传统技艺“活”起来、“火”起来，西青区盘活年画产业资源，实施年画振兴工程，提供场地、出台政策，鼓励和扶持国家级非遗传承人成立杨柳青年画工作室，设立年画博物馆、民俗文化馆等文化空间，为年画传播和年画产业化奠定了基础。截至2022年底，杨柳青镇已陆续开设近80家年画作坊、60多家年画店铺。随着杨柳青大运河国家文化公园一期工程基本完工，杨柳青古镇也建成了以年画为特色的文旅小镇，围绕年画特点发展上下游产业，实现年画全产业链协同发展和文旅跨界融合。今年春节假期，西青区接待游客139.45万人次，综合收入1.25亿元。

夜幕低垂，不远处升起璀璨的烟火，照亮了这座千年古镇，也让一幅幅寓意美好祝福的年画熠熠生辉，焕发出别样的光彩。

中国式科幻影像的重要探索

杨乘虎 李怡霖

电视剧《三体》网台同步热播，是2023新年伊始中国影视界引人关注的热点。科幻小说的影视文本转化从来不易，《三体》无疑更是难上加难。这部堪称最具世界影响力的中国科幻巨著，科幻想象超凡脱俗、科学理论深邃复杂、叙事结构多线交织。面对如此高度想象性、逻辑性、文明性的中国IP科幻故事，影视改编的理念、尺度、手法、效果如何实现与原著科幻之境的形似，影像创造的科幻叙事如何满足“人人心中皆有，人人眼中却无”的神似？从已有的收视反馈来看，电视剧《三体》正在不断接近这一目标，为中国式科幻影像创造一个成功范例。

电视剧《三体》精准再现了原著：无论是对假想三体文明中天体运行恒纪元、乱纪元的高度还原；还是对汪淼、叶文洁所代表的不同时代中国科学家、刑警史强所代表的和平捍卫者等一系列人物的高度保真塑造；以及人物间措辞、语气几乎“严丝合缝”的高吻合度对话，都让观众连连发出赞叹。很多书迷观看后纷纷表示：“感觉自己沉浸在真实的《三体》世界”“和看书时的想象一模一样！”影视技术对小说中狂放想象所进行的具象化处理，创造了引导观众进入三体科幻漫游之旅的可视化手段。窗户外爬过的蚂蚁、交错流动的光影、不断闪回的暗线，如同一句句“芝麻开门”的通关暗语，开启由读者至观众身份的转变，成功对接了观众的内心期待。

电视剧《三体》创造了极富想象力的“空间美学”语汇，营造了坐标在不同时间维度的空间向

度。原著中仅用了十多页文字描述汪淼与“幽灵倒计时”搏斗的过程，而电视剧几乎用了两集表达这一情节。倒计时的终点究竟是什么？足够延宕的情节既发挥影像叙事优势，呈现倒计时的直观性，也在不断反复的时间读秒中更加凸显了人物内心“质疑—抗争—绝望”的博弈过程。正是“整个宇宙为你闪烁”高光时刻的巨大挫败，引导观众更能体验到汪淼选择重启纳米实验时的信心和决心，在人类文明的进程中，有无数科学家们用近乎偏执的勇气，推进着社会与时代的发展。

电视剧《三体》基于原著又不拘泥于原著，在科幻感和命运感融汇交织的中国式科幻文化逻辑表达中，实现了形似向神似的跃进，极大地提升了观众的认同度。原著《三体》充满了对人类生存的自然、社会、文化环境的忧患与观照。电视剧《三体》虽然在闪回的历史时空、三体的游戏时空、现实时空等多维空间不断穿梭，但是剧集并没有将故事的主场搭建在预设的“未来”，而是立足现实、关注现实。相比于西方科幻影视作品，电视剧《三体》更具有人类命运共同体地位和视角。科学家们博大的文明情怀、坚定的文化自信、无畏的科学精神、精深的思想智慧，正是“中国式科幻文化”的价值支点，也是中国科幻故事之于世界科幻话语体系的差异、突破与超越。

原著小说《三体》的书迷遍布世界各地。电视

▲电视剧《三体》美国海报 出品方供图

剧自开播以来，在腾讯视频海外站WeTV、腾讯视频YouTube官方频道同步国内上线播出，反响热烈。在WeTV北美地区，《三体》每日均为站内播放量最高的内容。在YouTube平台，截至2月5日，观看人数达到409万，其中近42%的用户来自于北美地区，海外评分不断上涨，口碑持续攀升，权威评分网站IMDb评分7.8。海外观众对场景细节、特效制作、摄影风格、剧情逻辑、音乐等都给予了好评。

电视剧《三体》的热播，距《三体》小说第一部连载之时，已有17年之久，曾经的书迷，今日之观众，既有由书而影的追随，也有从影而书的逆袭。今天，在全球科幻题材迭代更新、元宇宙等热点议题下，《三体》引发的跨媒介生产与传播热潮，彰显出中国式科幻影像思维与制作能力的快速提升。作为中国式科幻影像创造的一次重要探索，电视剧《三体》用充满神秘感和史诗感的科幻影像点燃了中外观众的激情，在科幻文化想象视野中，仰望耀眼的星空和广袤的宇宙。