

热门剧目一票难求

舞剧再掀观演热潮

本报记者 赖睿

日前，第十三届中国舞蹈“荷花奖”舞剧评奖终评在上海举办。入围终评的《热血当歌》《旗帜》《红楼梦》等8部舞剧精彩上演。其中，热门剧目销售火爆，甚至一票难求。这样的情形，正是当前舞剧市场蓬勃发展的一个缩影。

近几年，随着《永不消逝的电波》《只此青绿》《五星出东方》等多部舞剧口碑“出圈”、票房成功，舞剧节目连续登上春晚舞台，舞剧热度持续不减。过去相对冷门的舞剧为何频频受到观众追捧？“舞剧热”之下，创作者能否持续输出优质作品？终评期间，由中国舞蹈家协会主办的中国舞蹈“荷花奖”舞剧研讨会上，从业者围绕相关话题展开了交流。

引发观众情感共鸣

中国演出行业协会今年发布的《2022年中国演出市场年度报告》显示，在“2022演出市场票房收入前10名”榜单中，舞剧《只此青绿》《永不消逝的电波》携手进入前三。

面对当前舞剧市场的火热，中国舞蹈家协会副主席、一级编剧赵明深受鼓舞。他说：“说舞剧‘爆款’也好，‘出圈’也罢，都体现了当前中国舞剧发展的态势，确实令人欣慰。这是中国舞剧几代人奋斗的成果，是中国舞剧发展到一定阶段的厚积薄发。”

舞剧是用舞蹈来讲故事，是舞蹈、戏剧、音乐等相结合的艺术形式。自1957年中国首部大型民族舞剧《宝莲灯》首演以来，舞剧在中国催生出新的文化景观，《红色娘子军》《丝路花雨》等舞剧已经成为经典之作。广东省舞蹈家协会顾问、一级编导文祯亚回顾了舞剧的发展历程，他说：“中国舞剧的前辈们没有照搬西方舞剧的模式，而是通过借鉴，形成了中国式的舞剧结构和编舞方法。这是我们舞剧发展的底气。”

近年来，越来越多热门舞剧涌现。它们之所以受到观众广泛喜爱，与类型、样式、表达的创新密不可分。比如舞剧《永不消逝的电波》，在空间叙事上进行了大胆创新，巧妙借鉴了电影的“蒙太奇”手法，形成同一空间的多重叙事；舞剧《只此青绿》创新古典舞语汇，呈现了宋韵美学；舞剧《红楼梦》在尊重原

▲舞剧《五星出东方》在安徽阜阳大剧院上演。在内蒙古自治区鄂尔多斯市举行的第十四届全国舞蹈展演中，舞剧《骑兵》亮相。新华社记者刘磊摄

著的同时，以年轻且富有想象力的编排，实现了传统文化的当代性转化。

此外，近年来短视频的发展，也为舞蹈这一视觉艺术的传播提供了广阔天地。《雨人行》“青绿腰”等舞蹈片段和舞蹈动作引发的全民模仿，大大提升了舞蹈艺术的关注度和互动感。网上热度反哺线下演出，使得观看热门舞剧成为新的风潮。

“一部作品只有具有现实性，才能真正打动人。”在中国东方演艺集团创作中心二级编导韩真看来，无论什么题材、什么形式的舞剧，只有建立了与当下的关联，能够引发观众情感共鸣，才能获得观众的肯定和市场的认可。作为《只此青绿》编导之一，韩真认为，《只此青绿》虽然是围绕宋画《千里江山图》展开，但也极具现实意义，“很多观众看完后会想起‘今人不见古时月，今月曾经照古人’的诗句，作品唤醒了他们内心深处对传统文化的热爱”。

深入生活创作精品

随着舞剧市场的蓬勃发展，舞剧创作也迎来了“井喷”。研讨会上，与会人士普遍认为，虽然当前舞剧创作成果令人鼓舞，但叫好又叫座的高峰之作依然缺乏。每年推出的十几部舞剧中，能够收获观众喜爱、经得起市场检验的并不算多。

中国舞蹈家协会分党组书记、驻会副主席罗斌说：“我们固然要为当下中国舞剧艺术的方兴未艾而欢呼，但由于中国舞剧发展时间较短、产量较大，可能已经有泡沫性隐忧。”他认为，创作者一定要留足思考

空间，摒弃浮躁，不能用工业流水线上“拧螺丝”的方式来搞艺术。

如何克服创作的浮躁之风？黑龙江省大庆市文联名誉主席、一级编导王举认为，深入生活依然是舞剧创作的第一要义。他说：“读懂生活，读懂土地，我觉得不是采风的概念，而是要真正地深入生活。”上世纪80年代，王举用了4年时间深入大庆油田钻井前线体验生活，后来创作出中国首部工业题材舞蹈诗剧《大荒的太阳》，并获得“五个一工程”奖。讲到那段经历，他分享了一个细节：“有一天我在井上，眼看暴雨就要来了，赶紧往屋里跑。不久大雨倾盆而至，我却看到，石油工人们脱了衣服往雨里跑。原来他们已经一个月没有洗澡了……石油工人的生活异常艰苦，但是没有一个人掉队，这就是铁人精神。”王举认为，只有一头扎进去，向生活学习，才能精准地把生活抓到手。

深入生活不仅是舞剧创作的关键，也是舞剧演员实现自身表演艺术升华的基本路径。上海歌舞团副团长、荣典首席演员朱洁静对此深有体会。朱洁静是舞剧《朱鹮》《永不消逝的电波》的主演，她分享了自己的舞剧表演成长经历：“不要去演戏，而要去建立生活。舞剧表演应当追求的境界是，当演出大幕拉开，无须介绍一个字，就能让观众相信舞台上的一切都是真的。”

中国舞蹈家协会主席冯双白认为，舞剧从业者需要持之以恒地深入生活，下大功夫打通生活真实和艺术真实的二重关口，艺术地回应时代命题，推出更多有筋骨、有道德、有温度的作品，舞剧事业才能行稳致远。

▲胡夏(左)、周昭妍演绎《静夜思》 出品方供图

浙江音乐学院，从节目主题、诗词文化、经典再创、音乐梦想等方面，与师生们展开交流。活动中，浙江音乐学院副院长汪洋鼓励更多师生站上以《经典咏流传》为代表的重要舞台，用音乐传唱经典。在此之前，节目组还前往中国传媒大学，同青年学子分享创作理念与幕后故事，结合“传承优秀传统文化之重任”等系列话题进行了深入对话。

这是一场青春与诗歌的相遇。千百年前的思想与当下的声音共同交织，唱出不负光阴、奋发向上的积极姿态，既激励青年人涵养“小德川流”的内在修养，也敦促大众以“大德敦化”胸怀世界与未来。

衣袂翩翩，诵声朗朗。潮白河畔，身着汉服的青少年合声诵读《了凡四训》。远处，茗茶芬芳馥郁，评剧婉转悠扬，泥人憨态可掬……各种国潮活动让游客沉浸在自然美景与人文气息中。

日前，“你好，天津”宝坻国潮文化嘉年华在天津市宝坻区潮白河国家湿地公园举办。“嘉年华活动设置了国潮乐舞展演区、古风汉服展示体验区、宝坻非遗文创展示体验区等14处场景及若干打卡点位，让游客沉浸式感受传统文化的魅力。”宝坻区文化和旅游局党委书记、局长吴庆娟介绍。

“火红的太阳刚出山，朝霞铺满了半边天……”京东大鼓作为宝坻土生土长的文化遗产，因其通俗幽默，深受群众喜爱。在京东大鼓演出区，韵味十足的唱腔吸引了众多游客。记者看到，此次参加演出的不仅有老一辈艺术家，还有宝坻区“小星星少儿戏曲培训班”的小学员。他们精彩的表演赢得了现场观众阵阵掌声。

在“国潮非遗市集”，许多游客对一个摆满葫芦的摊位充满好奇。摊位上，葫芦灯、葫芦包等葫芦工艺品琳琅满目。“举办国潮嘉年华，对我们非遗传承人意义很大。”国家级非遗项目天津葫芦制作技艺第四代传承人赵伟说，“这种形式既可以传播老手艺，还能吸引年轻人了解并传承中华优秀传统文化。”据悉，“国潮非遗市集”展示展销了葫芦技艺、泥人等多种非遗文创产品，游客还可以现场学习、体验制作技艺。

在热闹非凡的“后备箱市集”上，一排排汽车整齐排列。每个后备箱都是一方天地，里面可以“变”出琳琅满目的创意食品、饮品、工艺品，让游客直呼有扑面而来的“烟火气”。

古诗词吟诵区一旁设置了天津特色农产品展销区，包括宝坻特色的“三辣”、大米和有机蔬果等农产品，吸引了很多游客前来品尝、购买。“我们宝坻是农业大区，农产品特别丰富。”特色农产品参展商张玉茹说，“这次嘉年华活动不仅带来了销量的提升，还把我们的农产品品牌打响了。”

即使天色渐晚，许多游客还在园区里游玩、拍照。“这次国潮活动将本地历史文化底蕴与现代文旅商贸结合，着力塑造‘印象潮白’品牌，受到市民欢迎，还吸引了外地游客。”宝坻区委宣传部副部长杨占岭说，“我们将进一步搭建新的消费场景，促进产业融合互动，把‘文体商农旅’更好地结合起来。”

潮白河畔 国潮风动

天津宝坻举办国潮文化嘉年华

本报记者 武少民

北方昆曲剧院建院66周年 精彩剧目展现昆曲之美

闻逸

1957年6月，有着600多年辉煌历史的昆曲艺术在北京“落地生根”，北方昆曲剧院正式成立。2023年，北方昆曲剧院迎来建院66周年。值此之际，北方昆曲剧院推出众多精彩剧目，展现韵味浓厚、婉转动人的昆曲之美。

作为长江以北唯一的专业昆曲艺术表演团体，北方昆曲剧院秉承“保护、传承、革新、发展”的艺术方针，以古今相因、革故鼎新为艺术创作思路，以弘扬北昆之豪放、取法南昆之绵长为特色，形成了豪放中不乏细腻、传统兼具创新的独特艺术风格，建院以来上演了许多经久不衰的舞台佳作。近年来，在北京市文旅局的指导下，北方昆曲剧院深入挖掘昆曲艺术的文化底蕴、艺术精神和美学价值，着力打造了一批优秀剧目。

上半年，北方昆曲剧院带着《李清照》《长生殿》两部剧目，奔赴四省五市进行为期18天的12场巡演。该巡演为国家艺术基金2020年度传播交流推广资助项目。《李清照》和《长生殿》是北方昆曲剧院近年来创排的优秀剧目代表作，两戏皆以“古不陈旧，新不离本”为原则，体现出浓郁的北昆特色。昆剧《李清照》立足当代，以全新视角对李清照进行人物刻画。该剧以李清照中晚年的命运与婚姻为线索，展现了李清照率真果决、光明磊落、敢爱敢恨的性格，体现了李清照的家国情怀与才华智慧。《长生殿》是一部兼具文辞、音律之美的经典之作，通过对唐明皇和杨贵妃的爱情描写，反映了唐代的社会生活，进而展现了一个时代的面貌。

6月，“北方昆曲剧院建院66周年经典剧目展演季”精彩上演，包括《风箏误》《国殇》《人在草木间》《红楼梦》(上下本)《西厢记》《牡丹亭》《奇双会》《望江亭中秋切脍》《贩马记》《狮子吼》《荆钗记》等优秀全本剧，《天官赐福》《鸣凤记·吃茶》《浣沙记·寄子》《玉簪记·琴挑》《牡丹亭·寻梦》《单刀会》等精彩折子戏，以精彩绝伦的舞台表演回馈戏迷观众。

▲昆剧《长生殿》剧照

出品方供图

和诗以歌，唱响青春之声

刘嘉琪

诗与歌，是风骨与韵律；经与典，是慧语与哲思。近期收官的大型音乐文化节目《经典咏流传·正青春》，在延续“和诗以歌”创新模式的基础上，积极在高校举办观影交流会，联动中小学生学习参与演绎，通过多种形式的线下活动，将“经典”唱进青少年群体，凝聚青春力量。在现代音乐的旋律中，古朴卷轴中的文字被活化，中华优秀传统文化绽放出“正青春”的时代气息。

少年强则国强。青春，不仅是本季节目歌咏的内核，也是节目本身一以贯之的追求。作为一档延续了六季的文化节目，《经典咏流传》一直在探索让传统文化焕新的方式。

首先，节目做到了立意常新。本季《经典咏流传》以“正青春”为主题，节目中既有毛泽东以青春之名“忆峥嵘岁月”的《沁园春·长沙》，也有朱熹“少年易老学难成，一寸光阴不可轻”的《偶成》。这些来自不同时代、不同风格的经典诗词，在节目里呈现出新的时代意义。节目寻找传统文化与现代价值之间的契合点，将当代人的情感精神、对时代的领悟和审美融入作品中，赋予经典诗词以新的生命力。

其次，音乐的构成也更为精妙。《经典咏流传·正青春》邀请诸多文化与音乐领域的专家学者拓展鉴赏维度，曲目更具有丰富性与艺术性，针对不同诗词所

表达的意境与气质，辅之以适配的乐器，让观众在琵琶声中得见“暮雨向三峡，春江绕双流”的细雨潇潇，在横仿铁蹄飞驰的乐器声中得见“龙脊贴连线，银蹄白踏烟”的骏马傲烈。

再次，节目彰显青春活力。除了邀请年轻音乐人合作传唱，来自全国大中小学的学子也站到了聚光灯下，以青春之歌展现青春风采。“谁道人生无再少？门前流水尚能西！休将白发唱黄鸡。”例如《观溪》末尾，随着婉转动听的旋律，一阵稚嫩而有力的齐声吟咏响起。那是来自湖北与北京两所学校的孩子们。本季节目中的每首歌曲，都有来自全国各地学校的学生接力传唱。学子们共同“和诗以歌”，体现出节目“以美育人，以文化人”。

此外，从开播前到热播时，《经典咏流传·正青春》持续激活大屏端创造力，不仅发起“全网共创心有所向MV”活动，鼓励网友结合乐器、舞蹈等形式自主演绎主题曲《心有所向》，也号召网友为《那颗星星就是我呀》填歌词，让青春的“音浪”传播得更广更远。

本季《经典咏流传》还把对青春的探寻延展到线下活动，通过与青少年群体的互动，将青春之诗、青春之歌激发出更多现实意义。

六月尾声，《经典咏流传·正青春》主创团队走进