

《鬓边不是海棠红》《瑜你台上见》等影视综艺成功吸粉

传统戏曲文化离年轻观众还有多远?

阅读提示

戏曲与电视剧、综艺搭档,能否真正点燃年轻人对传统艺术的热爱?面对网生代,传统戏曲还有多少路要走?

本报记者 曹玥

本周,正在爱奇艺上热播的民国传奇情感大剧《鬓边不是海棠红》(下文简称《鬓边》)迎来大结局。这部以京剧为背景的网剧引发了年轻观众对于戏曲的关注和热爱。另一档网络综艺《瑜你台上见》也同步开播,京剧名角王佩瑜以脱口秀的形式宣传京剧文化。

电视剧流量助力戏曲普及

《鬓边不是海棠红》讲述了20世纪30年代的北平,天才京剧名伶商细蕊与爱国商人程凤台因戏结缘,惺惺相惜,携手振兴京剧国粹、以身救国的故事。京剧是整部剧的背景与精神内核。

该剧戏曲指导老师介绍,全剧涉及的京剧、昆曲项目有四五十出,仅主角商细蕊一人就需要表演三四十出项目的不同片段,涉及不同的唱腔、表演。此外,此剧还准备了200多套戏服,1:1复刻了湖广会馆、京广会馆,从戏曲场景到戏曲造型,全程都有专业老师把关。为了向对戏曲艺术了解不深的观众科普京剧知识,制作方还通过字幕等方式制作了《鬓边》百科,每当剧中人物说起行话或是唱起片段,字幕会进行言简意赅的解释,观众也可点击“查看详情”了解更多的相关知识。

随着剧情的推进,该剧豆瓣评分也在上升,有网友评价“难得有戏曲占这么大幅的剧”。“这部剧真是把文化诠释得很好了。保护戏曲文化,不仅仅是电视剧和程凤台的事,更是现在我们应该承担起的事。”“看完剧后,95后的我,竟然喜欢上看戏曲频道了。”当然也有人质疑演员唱腔不够专业,担心会引起观众对传统戏曲文化的误解。

《鬓边不是海棠红》官方公布剧照

面对质疑,编剧于正谈道,“京剧门槛高也好,普及难也罢,该做的总是要去做,或许会收获一些惊喜,或许能让一部分人去关注京剧,那就够了。期待我们的传统文化可以在尘埃里开出花来。”

近些年,热播的电视剧中也常能看见戏曲的身影,电视剧《都挺好》中的苏州评弹、《热血同行》中演员易烊千玺的京剧装扮。与《鬓边》同期上线的《新世界》中,戏曲元素也为人物出场增添了许多气势。

中国戏曲学院中国文化评论基地主任谢伯梁谈到,影视剧中无论是以戏曲为主线还是掺杂戏曲元素,对于普及戏曲文化有极大益处。“影视剧有较强的代入感,容易降低戏曲的理解门槛。此外,精致的戏曲元素也有助于提升影视剧的质感和新奇感。明星的演绎会对传统戏曲起到‘代言’宣传效果。”

戏曲与综艺的破次元探索

“我跟所有的年轻朋友说,这世界上只有两种人,一种是喜欢京剧的人,另一种是还不知道自己喜欢京剧的人。”3月27日,京剧余派第四代传人王佩瑜的京剧脱口秀《瑜你台上见》在网络平台开播。《瑜你台上见》围绕着热映的《鬓边》电视剧展开,通过王佩

瑜寓教于乐的讲解,带领观众了解京剧典故、京剧知识以及梨园往事。

不同于京剧表演的一板一眼,王佩瑜常在节目中用当下年轻人熟知的网络语言引入话题,水牌子与躺赢、成角儿与躺赢、鼓师与freestyle……这些京剧知识与互联网的破次元结合,体现了“京剧其实很好玩”的一面。每期节目结束时,王佩瑜还会为观众带来一段装扮完整的彩唱,加深观众对于京剧的理解。

脱口秀与京剧两种不同形态的文化在舞台上碰撞,产生了奇妙的化学反应。该档节目上线后便收获了一票年轻观众的喜爱,首期节目上线后占据爱奇艺站内“综艺飙升榜”“脱口秀榜”“曲艺榜”第一,站内热度峰值达到3600。

《瑜你台上见》之前,戏曲也曾与不同类型的综艺形式有过多次碰撞。《叮咯咙咚呛》《传承中国》是将戏曲嫁接到真人秀形式中,明星在唱、念、做、打过程中,展现戏曲文化独特的魅力。《喝彩中国》《中国戏曲大会》等节目则是通过竞技的形式展现戏曲的丰富多彩。

当然,在戏曲对接综艺的过程中,也曾因“水土不服”“过度娱乐化”而遭非议,被网友指责“糟蹋国粹”。《叮咯咙咚呛》制作人兼主持人董艺曾深有感触地说:“最难的是既要保

证传统文化的核心,又要实现将自然、娱乐等综艺特色完美结合,不是为娱而娱。”

“京剧看上去离现代人十分遥远,与综艺节目主打的娱乐性似乎相距甚远。但从京剧200年的历史来看,它本就是从大众的生活中走来,人们爱看戏,爱的正是戏文、声调、故事能够娱人娱情,‘娱乐性’不是妥协,恰是回归。”王佩瑜谈到,当代戏曲文化的传播与普及,必须打破次元壁垒,用当年轻喜爱、接受的方式来传播京剧文化。

培养网生代粉丝之路

“德云女孩”指的是一群喜欢听德云社相声的女孩。在成为“德云女孩”之前,大三女孩王程从未想过自己会喜欢上相声这种传统戏曲艺术。现在的她,会攒钱购买德云社的演出票,带着荧光棒为自己喜欢的演员打call。“以前总觉得都是爷爷奶奶们才听戏曲。但听了德云社相声演员们唱的太平歌词、评剧,听了他们将当下的生活融入相声后,才发现了传统文化中的宝藏。”

统计数据显示,德云社观众中18岁至34岁的人群从2018年的51%上升到2019年的64%;2019年女性会员数较2018年上升240%,男女比例从2018年的6:4变成如今的5:5。

“传统艺术培养年轻粉丝之路,并非那么容易。”谢伯梁谈到,无论是影视剧、综艺还是德云社现象,对于当前戏曲普及而言,只能起到启蒙作用,剧团和演员要做的还很多。

在谢伯梁看来,对于戏曲艺术的推广,学校的戏曲科普教育必不可少。“电视剧或是综艺,只能让年轻观众了解戏曲艺术的皮毛,还需要系统的教育,让年轻观众在舞台现场近距离接触戏曲艺术。”

另一方面,谢伯梁也呼吁,院团在关注创作的同时,要多关注宣传推广,运用当前年轻人喜好的新媒体手段走到年轻人身边。

通过短视频或是直播,戏曲中的一个片段、一个扮相都能收获网友们的点赞关注。此外,传统戏曲搭载了网游、动漫等形式,也获得了不俗的成绩。当前的戏曲宣传教育,要找准路子,面向青年观众做精准传播”同时,也要警惕碎片化、肤浅化、过度商业化。

经典名著人气最高

面对种类繁多、内容丰富的图书选品,每个人都有自己的选书心得。总体上看,经典名著仍是受读者青睐的图书类别,而中外文学、社科人文、历史传记等类目同样受到众多读者的喜爱。从年龄段来看,不同代际的读者对阅读内容也呈现出各自的偏好及特点。50后、60后读者选择经典名著、历史传记的占比更高,70后、80后读者偏爱社科人文、经济管理等类别的书籍,而90后、00后读者则对中外文学、特别是科幻及网络文学表现出更加浓厚的兴趣。

在购书过程中,九成读者会根据个人兴趣爱好或内在需求选购心仪的书籍。36%的读者在选书时看重他人推荐,其中作家和名人的“带书能力”最强,成为许多读者的购书参考。此外,热点人物及事件、热播影视剧等时下流行话题也是促进读者购书的重要因素。

付费阅读意愿持续提升

调查显示,过去一年有46%的读者选择同时阅读纸质书和电子书,而29%的读者将电子书作为自己的主要阅读介质,占比上年增长了6%。与此同时,电子书还对读者的阅读行为发挥着积极作用,七成以上的读者认为数字阅读帮助自己提升了阅读总量,其中四成读者反馈增幅明显。

在数字阅读的带动下,与阅读量一同提升的还有读者的付费阅读意愿。近八成读者愿意为自己喜欢的电子读物付费。

亲子阅读备受重视

唐朝书法家颜真卿曾在《劝学》一诗中写道:“黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。”在中国传统文化中,人们自古以来就将阅读放在十分重要的位置。如今,随着生活节奏不断加快,许多人更是希望借由读书来充实自我,向着个人目标与理想迈进。调查显示,82%的读者认为阅读对实现自我理想发挥着不可或缺的作用。七成读者希望通过阅读提升个人素质水平,陶冶情操;近六成读者想要在书中学习技能、收获新知,提升自身的思辨力,为今后的发展积蓄力量。有50%的读者则希望借助阅读暂时脱离社会的喧嚣,在书中跟随作者的笔触感受梦想中的世界。

此外,本次调查还考察了家长对于亲子阅读的重视程度。近八成家长平时会陪伴孩子进行阅读,有六成家长反馈自己的孩子在过去一年中阅读量达10本以上,阅读超过20本的孩子占比达到33%。在大多数家长看来,孩子的梦想大致形成于童年期和青春期。多达95%的家长认为,阅读对于孩子实现梦想具有十分积极的意义。

抗疫期间,从阅读中获得慰藉与提升

这个春天,一场突如其来的疫情改变了人们正常的生活节奏与轨迹。许多人在积极配合疫情防控工作的同时,也纷纷利用“宅家”时光,在书海中尽情遨游,从阅读中获得精神慰藉和自我提升。在本次调查中,有超过七成读者反馈自己在疫情防控期间的阅读量相较平日有所增加。

Kindle中国的阅读数据显示,在此期间,一大批与疫情和传染病相关的作品受到了读者的广泛关注,例如《血疫·埃博拉的故事》《鼠疫》《霍乱时期的爱情》等经典书籍。

上海举行振兴中华读书活动

本报讯(记者钱培坚)决胜小康,奋斗有我!上海市振兴中华读书指导委员会日前正式发布2020年上海市振兴中华读书活动清单,公布了今年的66本上海市振兴中华读书活动“悦”读书单,并宣布“中国梦·劳动美——决胜小康奋斗有我”第二十二届上海读书节于23日世界读书日开幕,2020年上海市振兴中华读书活动示范项目申报同步启动。

作为“学习型城市的标志项目,群众性文化的经典品牌”,上海市振兴中华读书活动是上海工人阶级首创的具有悠久历史的群众性读书活动,也是上海市精神文明建设的传统品牌。

上海市振兴中华读书指导委员会将从5月份开始,采用“线上云传播+线下大咖讲座”形式举办6场“五一讲堂”,送课进企业、进园区、进社区、进楼宇、进职工书屋。此外,还将开展“我的小康生活”主题征文活动,编撰出版“振兴中华”丛书《100人的小康生活》。

沈阳启动云端读书节

本报讯(记者刘旭)云端逛书展、云端看作家直播、云端精选好书、云端领阅读津贴……4月23日,由沈阳市委宣传部主办、沈阳出版发行集团承办的沈阳市第十二届全民读书季暨“云端读书节”正式启动,一场“数字化阅读”盛宴拉开序幕。

当天,开幕式在沈阳市玖伍文化城主会场及六大分会场启动同时网络直播。“中国式励志”理念的开创者谷园、央视主持人敬一丹等多位文化名人、知名学者、艺术家“云中开讲”。“盛京读书”平台在微信公众号上线,读书节期间发布“盛京读书”“盛京听书”“盛京惠书”,同时持续发布最新的惠民阅读活动、阅读数据、阅读书单、阅读互动、有声图书等内容。此外,读书节还打造了“推荐书目100部”“名社专区”“阿里精选”“沈阳好书”四个精品书展,在新华书店等线下门店和线上同步展出。读者可享受一年仅一次的图书68折,有机会花1分钱送书到家,领取20元购书补贴等。

G 艺评

汪曾祺“翻红”:文化的力量

刘颖余

“文艺界的泥石流”“抒情的人道主义者”“中国最后一个纯粹的文人”“中国最后一个士大夫”“文化史的宠儿”……

能把这些雅号集于一身的作家,除了汪曾祺,大概也没有第二人了。

当然,这些称号都是今人“赐予”的。以汪老低调隐忍的性格,倘若地下有知,他也未必会欣然领受。

所以,有人说,汪曾祺的“翻红”因其切合了某种“时代情绪”,是有一定道理的。

今年是汪曾祺诞辰100周年,各种活动层出不穷,“汪粉”们很是活跃,“汪迷部落”之类的自媒体大受欢迎,情形直追当年王小波的“门下走狗”。

无须讳言,汪曾祺在世的时候,绝大部分时间都是寂寞的、小众的,甚至是边缘化的。上世纪90年代后,其人其文才逐渐引起关注。也许汪曾祺本人也不会料想到,在

他去世后,自己的作品会被变着花样编成各种文集、小说、美食评述、游记、创作谈……常出常销、常读常新。

据统计,在汪曾祺逝世后的前15年间,基于他作品的各类出版物粗略估算不过五六十种,但到了2018年,这一数字激增到200多种。源源不断的读者找到了汪曾祺,也似乎读懂了汪曾祺。

汪曾祺的创作没有鸿篇巨制,一生也没有写出一部长篇小说,代表作《受戒》《异秉》等都是短篇小说,更多能俘获人心的则是行文清淡、如话家常的散文小品。这一点,连汪曾祺本人也有自知之明,“写不出来大作品,写不出来有分量、有气魄、雄辩、华丽的论文,这是我的气质所决定的。”

按理,以叙事能力和思想性的评论标准来衡量,汪曾祺在文学史中的地位,似乎很难显赫,但读者似乎不管这些,他们就是看中了汪曾祺这份与众不同的“小”。比如,他的那些小人物,尤其是手艺人,还有吃喝的事,很容易走进那些一心过小日子

的读者的心——乱世宜读鲁迅,那么,平淡日子里,读汪曾祺便再也合适不过了。

汪曾祺作品“小”则小已,但却并不琐碎、庸俗,而是充满了美和诗意,能让人体味到自然而健康的人性。

他个性上天生缺少抗争意识,但却充满了对普通人的悲悯和怜惜,所以他常爱说的一句话就是“顿觉眼前生意满,须知世上苦人多”;他似乎与一切伟大的东西格格不入,

但他总“想把生活中美好的东西、真实的东西,人的美、人的诗意告诉别人,使人们的心得到滋润,从而提高对生活的信念。”所以,他自信自己的作品有益于世道人心;他一生没有太大的起落,却也不乏困顿辛苦,但不管怎样,他始终乐观而坚定。“我们有过各种创伤,但是我们今天应该快乐。”快乐源于何处?源于美和诗意,源于日常的美好,甚至是一蔬一饭,是一饮一啄。

放在当时的年代,底色始终乐观温和的汪曾祺作品,也许缺乏足够的力量去抵抗历史之恶,但却可以在历经劫难之后,为人们提供心灵栖息之所。用今人的话,就是治愈。汪曾祺的作品,就有这种治愈的力量。

所谓人间烟火气,最抚凡人心。读汪曾祺,就总能感觉到这种源于凡俗生活的亲切和温暖。“你很辛苦,很累了,那么坐下来歇一会儿,喝一杯不凉不烫的清茶——读一点我的作品。”老爷子生前这一句话,看似谦虚,其实也有一丝不易觉察的自负。

我想,汪曾祺最自负的还应该是自己的文字。他甚至自称“文体家”,本意并非自矜,而是说自己“见木不见林”,带有自嘲的意味,还劝人不学他。但汪曾祺文字的美是公认的,自然天成,清新脱俗,好读好玩,却绝无雕琢卖弄。就像苏轼说的,“如行云流水,初无定质,但常行于所当行,常止于所不可不止,文理自然,姿态横生。”这是一种从容不迫,系其家学渊源、传统士大夫的趣味、西南联大的熏陶合力达成,是常人想学就学的。

山高月小,水落石出,当时代的洪流滚滚向前,汪曾祺那些“小而美”竟不经意间显出它的珍贵,这不是时间的魔术,而是文化的力量。

本报特约评论员 刘旭