

老一辈在守根,年轻一代在发芽,很多人和团体在“搭桥”,只为“活下来、传下去、火起来”

近300个稀有剧种,正蹚出繁花绽放新路

本报记者 苏墨

“还有这么多人还能记得我们这些小剧种,太不容易了!”北京曲剧名家许娣站在盛典后台,看着台上排练的年轻演员,眼眶有点红。

“我们剧种还很年轻,还需要不断自我完善,现在就得跟大剧种们抢市场,有时候真觉得难。”但这场盛典,让许娣觉得“苦没白受”。据了解,中国348个剧种中,近300个属稀有范畴,227个剧种生态脆弱(其中有121个“天下第一团”——该剧种全国仅有一团、106个剧种无国办院团)。如今,这些藏着地域魂魄的“活化石”,正在普通人的坚守与创新里,慢慢蹚出“活下来、传下去、火起来”的道路。

让稀有剧种被看见

盛典的缘起,是2024年底的纪录片《天下第一团》。当时主创团队拍到大同市耍孩儿剧种传习中心不畏风雨、下乡招生,为耍孩儿下一代积蓄力量;拍到宁波市甬剧团的青年演员在“山与海”的叩问中,通过“开渔节千人宴”“送戏上山”“甬剧进校园”等场景解锁宁波甬剧的青春表达;汉调桃桃演员则乘着新媒体的“东风”,在互联网平台上踔厉前行;当新昌调腔遇见德国人、西式婚礼遇见“帮腔团”的独特献礼,新昌调腔剧团为观众留下了“喜上加喜”的独特记忆……纪录片播完,当地政府显然加大了对这些戏曲院团的投入——这让团队觉得,得搭个更大的舞台,让更多稀有剧种“走出山沟沟”。

一年调研里,团队没挑“名气大”的,只认“有魂有人”,600年的雁北耍孩儿有变脸绝技,浙江台州乱弹的鲍陈热说“嫁给了乱弹”,云南的傣剧能唱出雨林风情……最终31个

阅读提示

9月的河北邯郸武安东太行景区,雁北耍孩儿的变脸绝技让台下掌声雷动,同州梆子《忠保国》的唱腔穿透山谷……首届《举世无双·稀有剧种盛典》(以下简称盛典)正在这里录制;10月1日,盛典在央视多平台播出,30多个稀有剧种的经典片段触达超5000万人次。这场盛会像一把钥匙,打开了稀有剧种走向大众的大门。

剧种来赴约,拼成了一幅“全国戏曲地图”。

盛典上的“合土纪”仪式,成了所有人的泪点:30多个剧种的代表人,捧着家乡的土走上台——雁北的黄土沾着风沙,赣南的红土带着茶香,德宏的黑土裹着水汽,一起倒进“千壤一器”。京剧名家尚长荣的声音响起来:“愿所有剧种繁花绽放!”台下的稀有剧种传承者们心潮澎湃。

晚会播完,网络播放量超3000万,“稀有剧种”第一次冲上微博热搜。许娣看到了,笑着说:“这就是我们要的——让小剧种也能被看见。”

稀有剧种的难题

“年轻人不爱学,老艺人怕丢了本,这次儿难迈啊!”边肖是道情戏传承人,他跑遍甘肃、陕西等地,最揪心的就是“没人接班”。老艺人们的“保守”也让边肖头疼,可不变又不行,年轻观众觉得“老气”,跟不上当下的审美要求。

钱的事儿更难。“一年发了1394元的工资。”邯郸市平调落子剧团的王国伟清楚地记得1995年、1996年时剧团的窘境。随着排演《黄粱梦》,剧团的声誉和热络回来了。去年,几十年没进过一个新人的剧团,新招进来了13个孩子。在王国伟看来,他们不仅是剧团的希望,也是剧种新的根脉。

尚文波的台州乱弹团更难:“不但包吃包住,我们还包介绍对象,只为把年轻人留住。”作为浙江台州唯一的地方剧种,台州乱弹虽

然2006年就被列入首批国家级非物质文化遗产名录,但相当长一个时期,命运多舛,一度停息了近30年。2010年的时候,剧团在演出途中发生车祸车上41人,19位重伤。给这个本来就传承者稀少的剧团带来了巨大的打击。但他们没有打退堂鼓,仅用27天就复排了7本大戏。之后更是将台州乱弹带上了更多、更大的舞台。

中国艺术研究院戏曲研究所所长、戏曲史论学者王旭的话让人心疼:“106个稀有剧种没有国办院团,全靠民间班社撑着。”

正因如此,面对每个能让稀有剧种走进大众生活的机会,他们都格外珍惜。为了达到总台的播出标准,由申梅芳、何长宏、冯明出演的同州梆子《忠保国》,经历了3次删减、4轮改词以及5次录音。要知道,这只是一家具县级剧团,无论是财力还是人力,对于这个院团而言都是不小的挑战。然而,就是这群朴实的戏曲工作者,凭借着对艺术的执着与热爱,让观众看到了同州梆子的坚定决心以及精益求精的艺术追求。当《忠保国》里那段令人印象深刻的“吵架”名场面在太行山下唱响之时,同州梆子的当家人何满堂由衷地感叹道:“一切都值了!”

多方携手蹚出“活传火”新径

稀有剧种的破局,从不是某一个人的战斗,而是地方政府、剧团演员、老新艺人,在不同角落用不同方式,共同编织的一张“守护网”。

时任邯郸市文化广电和旅游局局长的李春红看着东太行景区的青山绿水,突然想:“为啥不能让游客白天看山,晚上看戏?”于是,一条文旅融合的路蹚开了。盛典就办在这个景区里,平调落子《黄粱梦》特意改了舞台设计,演员变装的瞬间,身后舞美灯光全亮,虚拟梦境与太行实景叠在一起。这之后,景区干脆推出“戏曲体验游”。

把老剧种搬上舞台,就算“传承”了吗?盛典的主创们觉得是“还不算”。真正的传承,不是把剧种“放进博物馆”,而是让它“活进当代人的生活里”,年轻人愿意学、愿意看、愿意聊,这才是“有未来”的传承。

为了让稀有剧种“不脱节”,主创团队做了很多大胆的尝试,但始终守住一个底线:“创新不丢本,融合不生硬”;稀有剧种可以很“潮”,但“潮”的是形式,不变的是内核。比如《声戏潮涌》,邀请二人台名家武利平与湖剧新秀樊昊天现场搭戏,借湖剧经典《吃螺蛳》的底子,与邯郸美食相融合,在喜剧演员的插科打诨中,让戏曲表演融合进入日常生活当中;在《幻影千年》中,数字光影技术与“中国神话IP”创新融合。当蒲州梆子吹火遇见凤凰涅槃、打城戏铙钹震撼山谷、新昌调腔双剑舞动火焰山,借助炫酷的光影效果,这些绝活儿在舞台上展示出更加震撼的视觉效果,传统的戏曲技艺正以年轻人喜爱的方式重新包装,焕发出新的艺术张力。

盛典总导演蒲力铭表示:“我们想让更多年轻人知道,传承并非只是老一辈的事。有人愿意学一句碗碗腔,有人乐意拍一段傣剧短视频,还有人把铙钹玩出溜溜球般的趣味。其实,中国戏曲很酷,我们可以让日常生活因它变得更酷。”

清宫档案文物联展开展

日前,由中国第一历史档案馆联合故宫博物院共同举办的“瑞意十全:清宫档案文物联展”在中国第一历史档案馆正式开展。恰逢两馆建馆百年之际,展览通过100件(套)取材自“同一事件、同一空间”的档案与文物合璧展出,探寻档案与文物之间深厚的内在联系,讲述档案与文物背后的历史故事。图为游客正在参观展出的展品。

本报记者 王美茹 摄

艺评

文化领域需要更多“中老年人友好”的产品

罗筱晓

刀郎又开演唱会了,这次是在曾多次出现在他的音乐作品中的乌鲁木齐,也是他本轮巡演的收官站。

双重意义的叠加,让连开4场的演唱会成了这个10月当地文化市场的大事,并吸引了不少专程从外地赶来的观众。深圳刀速乘坐的是包机,上海刀迷则“填满”了一辆前往乌鲁木齐的专列。这其中,绝大部分都是中老年人。

中老年人对刀郎的热情,早就引起了关注,社交平台上“如何帮爸妈抢到刀郎演唱会门票”一度成为热门话题。有人还将演唱会门票形容为“尽孝硬通货”。

能让中老年消费者爽快为之“买单”的,刀郎并不是唯一。自2023年起,演唱会市场快速复苏,诸多内地、港台以及海外的老

牌歌手纷纷开启巡演。张信哲在23个城市的巡演平均上座率近90%;张学友、陈奕迅的演唱会多次加场,买票依然要拼手速、看运气。可以说,许多老牌艺人在票房号召力方面丝毫不逊色于当下的新偶像,而中老年观众,正是为这些歌手“撑场子”的重要力量。

有数据显示,今年5月,张学友重庆演唱会购票观众中,40岁以上人群占49.5%;2024年,谭咏麟成都演唱会观众平均年龄也超过了40岁。

传统印象中,在热闹的文娱市场里,中老年人是沉默的、缺席的。然而,不管是走进演唱会现场,还是撑起微短剧爆款,或者是“接管”KTV包间,这届中老年人正一次次用行动发出声响,对刻板印象说“不”。

按照40岁以上为中年人、60岁以上为老年人的标准,当下不少“中老年人”出生

于20世纪60年代至80年代初。改革开放后,从邓丽君到“四大天王”,从迈克尔·杰克逊到后街男孩,娱乐业最初在我国发展的近20年,正是这一群体年轻的时候。因此,当那些和他们一起“变老”的歌手重新开唱,“补上青春的那张门票”就不足为奇了。

另外,得益于互联网的深入普及,越来越多的中老年人能够通过多个平台、多种渠道获取新信息、接触新事物。反过来,互联网也影响了“银发族”的消费观念和模式,让他们变得更愿意为自己情绪价值掏腰包。随着越来越多现在的青年人、中年人“进阶”至中老年行列,他们在文化消费方面的需求和潜力只会越来越大。

不过,目前不管是从数量还是质量来看,文娱市场都还没有为中老年群体做好准备。比如,让不少中老年人欲罢不能的微短剧因同质化、套路化严重甚至价值观扭曲,不断受到诟病;再比如,此前出现的多位以

中老年人受众的网红相继“翻车”;更不用说还有少数老年人因在网上追星遭遇诈骗损失财产。

想要改善这样的情况,光靠情怀牌牌的演唱会远远不够,而是需要整个文娱行业转变“一切围着年轻人转”的惯性思维,开辟新路径。事实上,不管是线上的K歌交友APP,还是线下的乐器、声乐培训班,不管是“高大上”的歌剧,还是“接地气”的微短剧,只要用心,都可以推出“中老年人友好”的产品,也能为该群体提供更多的文化生活选择。

在谈论老年人相关话题时,“每个人都会老”是常用来引起共情的一句话。相同的说法,也可以平移至文化领域。只有从现在起不断探索适合“银发族”的文化细分领域,将来,当眼下正热衷于“谷子”和LABUBU的年轻人老了,才能享受到和现在一样丰富的文娱生活方式。

G视线

第十四届中国艺术节在成都启幕

本报通讯员 罗博哲 摄

本报讯 (记者李娜)10月16日,由文化和旅游部、重庆市人民政府、四川省人民政府共同主办,以“艺动巴山蜀水 共绘时代新篇”为主题的第十四届中国艺术节在四川大剧院正式拉开帷幕。

开幕式现场,四川原创舞蹈诗剧《蜀道》作为第十四届中国艺术节开幕式演出,将蜀道千里画卷和千年风烟融入艺术表达,生动展现蜀道的历史文化与精神内涵。以《蜀道》为起点至今年11月5日,本届艺术节将演出100余台优秀舞台艺术作品、170余个群众文艺作品,展出约1000件全国优秀美术、书法篆刻、摄影作品,举办文华奖和群星奖评选、杂技魔术展演、非遗展、数字艺术展、“戏剧双城记”“青少年艺术创演周”等活动。同时,将组织群星奖参评团队进景区、街区、社区演出,激发文艺创作活力,推动艺术扎根基层,策划推出“跟着演出去旅行”“美术馆之夜”等精品线路,推动文旅深度融合。整体活动将持续至2025年底。

记者了解到,中国艺术节是我国规格最高、最具影响力的国家级综合性文化艺术盛会。本届艺术节将全力打造“艺术的盛会,人民的节日”,集中呈现近年来我国文艺新高度、新气象,文艺工作者新作为、新风貌。

第十届中国国际版权博览会青岛举办

本报讯 (记者苏墨)日前,由国家版权局、世界知识产权组织主办、山东省版权局、青岛市人民政府承办的第十届中国国际版权博览会暨2025国际版权论坛在山东青岛开幕。

2025国际版权论坛以“数字时代的创意产业:版权助力发展的再构想”为主题,汇集境内外400余名版权领域嘉宾参会。论坛期间,中国国家版权局与世界知识产权组织共同颁发了2025年中国版权金奖,中国国家版权局对重点版权工作进行展示。

本届版权会主题为“数智引领未来,版权创新发展”,设置五大板块,规划场馆面积近5万平方米,共吸引57个展团、超1100家企业参展,集中展示全球版权领域数字化、智能化创新成果,系统总结“十四五”期间版权工作成就,搭建版权产品和服务展览交易国际化平台,推进国际版权领域交流对话,为加快建设文化强国提供版权支撑。

此外,在本届版权会上,国家版权局举办的“版权促进文化强国建设”展览,重点展示“十四五”期间我国版权工作在促进社会主义文化强国建设方面作出的积极贡献。

据悉,版权会是我国版权领域唯一的综合性、国际性、国家级专业博览会,自2008年创办以来,已成功举办9届,成为集中展示展览版权作品、活跃版权交易贸易、促进版权价值转化、推动中外版权交流的重要平台。

长篇历史小说《红珊瑚》首发

本报讯 (记者叶小钟)日前,长篇历史小说《红珊瑚》首发式在汕尾市委党校举行。据介绍,《红珊瑚》由广东省委党史研究室原副巡视员、广东南方红色文化研究院创院院长王国梁创作,以长篇历史小说的形式生动讲述海陆丰农民运动重要领导人杨其珊的革命生涯。

该书由团结出版社出版,创作历经三年艰辛。王国梁深入海陆丰山村乡野,远赴福建莆田少林寺查证杨其珊习武经历,前往湖北武汉中共五大遗址纪念馆核实其当选中央委员的史料,并采访革命先烈后裔、收集和整理民间传说故事,为创作打下坚实的史实基础。

中山大学中文系教授陈希认为,小说在岭南红色叙事中具有重要突破性价值。该书成功塑造了兼具侠义精神与革命觉悟的平民英雄形象,打破了传统红色文学“高大全”的精英叙事模式,小说通过“史文互证”的叙事策略,将真实历史事件与地域文化细节相融合,既再现了海陆丰苏维埃政权建立的宏大历史,也展现了客家擂茶、拳馆组织等民俗元素如何转化为革命动员的载体,为红色文学如何增强感染力和传承力提供了新的范式,使革命历史不再是冰冷的史料,而成为可感可知、有血有肉的故事。

VR助力零距离“赏戏”

日前,河北科技师范学院数学与信息科技学院联合秦皇岛市海港铁路里社区,开展“智享银龄 对话国粹”银龄课堂活动。活动中,大学生党员志愿者们走进社区,将VR技术与京剧文化相融合,现场讲解VR设备的使用方法,带领居民们借助VR设备“零距离”感受京剧魅力。通过VR设备,大家不仅能清晰欣赏戏服纹样的精细,还能沉浸式体验演出氛围,为传统文化的传承与普及注入新的科技活力。

本报特约记者 朱润胜 通讯员 曹建雄 摄