

年轻人走进剧场观赏戏曲,正在成为一种时髦

戏曲何以有戏

潮声 | 执笔 谢燕青

最近,浙江小百花越剧院原创大戏——越剧《我的大观园》首演,能容纳近900人的剧场连续两天满座。其中,年轻观众占了绝大多数,成为“观剧主力”。

如今,撕掉“中老年专属”的标签,传统戏曲迎来了更多的“青年追戏人”。“戏曲太有韵味了”“这唱腔声音太牛了”……年轻人走进剧场观赏戏曲,正在成为一种时髦。

“这才是人生难预料”是传统京剧《锁麟囊》的经典唱段,年轻人爱上戏曲看似“难预料”,细究起来,却是在情理之中。

好戏论动情不论年龄

你的戏曲“入坑曲目”,是哪一个?

2025年新年戏曲晚会上,昆曲《西厢记》、京剧《秦香莲》、戏歌《春秋的回响》等剧目轮番上演。晚会总导演、著名昆剧表演艺术家、浙江音乐学院教授林为林在台下听到掌声响起的次数和音量,心里知道:“这场演出成了”。

“作为一台新年晚会,既要有大家耳熟能详、家喻户晓的经典之作,也要有创新探索、展现新时代主题的新创精品。”林为林说道,“今年以京剧和昆曲两大剧种为重点进行编配,同时选取了黄梅戏、评剧,以及少数民族地区的侗戏、彝剧、藏戏3个小剧种。”

目前,流传在我国不同地区不同民族的戏曲剧种有348个。在2015年至2017年开展的全国地方戏曲剧种普查中,普查到12004个戏曲演出团体,这些团体可上演的剧目达到296947个。

传统剧目《秦香莲》《王宝钏》《打金枝》《穆桂英挂帅》,是重复上演率居于前位的4个剧目,热门的还有《白蛇传》《梁山伯与祝英台》《狸猫换太子》等。“这些传统剧目被观众广泛认可,不仅因为它们承载了各自剧种的精华,更在于它们尊重传统戏曲艺术规律,蕴含着丰富的传统文化内涵和价值观念。”

在优秀传统文化复兴的浪潮中,越来越多的年轻人开始“血脉觉醒”,重新审视并爱上传统文化。而这些传统戏曲经典剧目,就这样恰好“唱”进了年轻人的心坎里。

林为林强调,守正创新才能让传统戏曲走得更远。符合时代发展和审美的创作,让戏曲和年轻人越走越近。

《皿方罍,再无别离》作为唯一一个新编京剧现代戏登上了新年戏曲晚会。由湖南省京剧保护传承中心创排的《皿方罍》讲述了2014年湖南省积极促成离散近百年的国家一级文物皿方罍器盖合一、回归祖国的真实故事。

这样的现代题材创作尝试,全国不在少数。

由浙江小百花越剧院(浙江小百花越剧团)创作的首部越剧现代戏《钱塘里》讲述了一发生在钱塘江边因一场交通事故引发的一系列故事。《钱塘里》开票1分钟即售罄,足见观众的喜爱程度。

从真实的历史事件和现实生活中汲取灵感,不仅为戏曲创作打开了思路,也为年轻观众接触戏曲创造了更多可能。“不懂戏”的年轻人,首先是被贴近生活的故事打动,然后才产生兴趣去了解京剧、越剧等剧种文化。

有人的“入坑曲目”是传统京剧《锁麟囊》,有的是环境式越剧《新龙门客栈》,有的是改编自京剧《武家坡》的京韵民谣……而百花齐放的背后是——一出真正的好戏,论情动不论年龄。

① 年轻观众成为《我的大观园》观剧主力。
省文旅厅供图

② 蝴蝶剧场推出蝴蝶艺教品牌,为观众开设戏曲专题课程。
受访者供图

“看角儿”成为观戏享受

愿意为了她,再看这出戏千千万遍。

因为工作需要,来自东北的95后小希去看了传统京剧《秦香莲》。原本以“打工人心态去看戏的她,没想到看完直接迷上了。“完完全全改变了我对京剧的认识。”小希回忆起这次演出时,连用了三个“太牛了”来表达内心受到的震撼。

剧中包拯的扮演者,是浙江京昆艺术中心演员程佩洁。“她的声音非常有力量,直击人心,唱得太好了,听得我酣畅淋漓,现场感染力特别强。”让小希想不到的是,一名戏曲女演员能唱得如此铿锵有力。“这让我感受到了角儿的魅力,至今还在回味。”小希一再向记者强调,她一定要喊上朋友再去看看程佩洁的演出,观看的次数不设上限。

角儿,是对戏曲行内那些唱念做打有绝活的演员的尊称。唱念做打,四种基本功,唱排在第一位,在戏曲舞台上具有特别重要的地位。唱得好,从来不是一件随随便便就能做成的事。角儿的背后,是戏曲的技术张力,感动小希的正是程佩洁精湛的唱功。

要成为一名角儿,靠的是“冬练三九、夏练三伏”,练好基本功。“戏曲演员没有捷径可以走。”林为林说,一招一式都是练出来的。

戏曲人才培养是戏曲艺术得以发展和赓续的根本。

成立于2021年的湖州湖剧传习中心,为的就是传承湖剧。湖州市文化馆副馆长、湖州湖剧传习中心主任周波认为,湖剧要传承发展,首先要让大众接受,关键要让年轻人接受和喜爱。2018年,湖州艺术与设计学校开设湖剧委培班,在40多个报名

者中选了15个,“大部分孩子都是零基础00后。”经过这么多年的培养,“现在有三四个学员已经非常优秀了,凭着热爱和喜欢一直在坚持学习湖剧。”

2023年,湖州湖剧传习中心与GMC人声乐团合作,以湖剧演员为主唱,全新演绎的湖剧mix阿卡贝拉《馄饨赋》,MV在社交媒体“爆红”。2002年出生的湖剧演员陈星颖也出现在MV中。今年1月,GMC人声乐团又推出创新改编的湖剧《新朝奉吃菜》,00后湖剧演员费昊天参与其中。通过参与表演实践培养专业的戏曲人才,这是湖剧传习中心在做的。

湖州湖剧传习中心培养年轻人才。

浙江省文化艺术研究院戏剧研究所原所长朱为总曾在《浙江戏曲评述》中指出,戏曲作为一种“活态传承”的传统艺术,其存世方式并非是凝固和不变的文物实体,而是靠一代代艺术家通过“口传心授”和舞台表演加以继承与薪传。

“成角儿”是很多戏曲演员的奋斗目标,“看角儿”是很多戏曲观众的观戏享受。

对于很多年轻观众来说,接触戏曲都是从关注演员开始的。青年观众“追着人看戏”的现状,在林为林看来,“表面繁荣一下也是好的。”而真正本领过硬“角儿”的每一次表演,都会让这场繁荣更接近真实一点。

“氛围感营造”功不可没

戏曲的“花活”,是越来越多了。

来自“越剧之乡”绍兴的小薛,自小的记忆里就有越剧。绍兴农村地区,某户人家办大事,会请一个戏班子来演出,唱的都是些传统的越剧剧目。“那个时候不时会有人家组局演出,我们小孩儿拎个板凳就往人堆里凑。”演出的场地一般就在村口的空地上,对所有人开放。这种氛围,是小薛看戏的启蒙教育。

往前看,戏曲艺术第一个黄金期——宋元时期,汴梁、临安、大都等都市里出现了专门的娱乐场所勾栏瓦舍,观众可以在这里看南戏(永嘉杂剧)和北曲杂剧。

再稍微往后瞧,小薛手里的板凳,换成了“抢票的手速”。抢到一张门票,就可以走进剧场看戏去。

年轻人愿意看戏,剧场的“氛围感营造”功不可没。杭州·蝴蝶剧场(小百花越剧场)相关工作人员告诉记者,“在演出的基础上,我们会设置展陈,推出各类打卡互动活动,组织一些有仪式感的活动等等。”今年元旦,剧场推出了品牌活动中国式新年音乐会·新版《梁祝》的演出。“配合演出,我们在演出前设置了乐队快闪,演出结束后全体观众共抛彩带迎新年的环节。”同时剧场还有专门的文创店,会推出各类时兴的文创周边。

《新龙门客栈》作为蝴蝶剧场的一个驻场演出,每个月都会推出相应的小活动。杭州·蝴蝶剧场(小百花越剧场)相关工作人员表示,即使是重复刷剧的观众,也会有不同的体验。“可能这一回有贾廷给你检票,下一回能有合影环节。”剧场花样百出的设计,为的就是让越来越多年轻观众走进来。

传统戏曲舞台很“空”,基本上不设布景,用的是大白光,有时摆上“一桌二椅”就是全部道具。而现在,越来越先进的舞台技术作为辅助,也成为年轻观众对戏曲“上头”的因素之一。比如运用AI技术,可以在现场进行跨时空对话。1月18日晚,一场“当科技遇见戏曲之美——戏曲焕新·乙巳蛇年直播”的云端戏曲晚会,吸引了超过600万观众在线观看。

全民学戏的氛围,也让年轻观众更懂得如何欣赏戏曲的历史价值和人文价值。正如林为林所说,要正确引导青年观众理性“追戏”。

蝴蝶剧场推出的蝴蝶艺教品牌,邀请演员开辟了戏曲专题课程,让观众有机会更深一度地走进戏曲。绍兴嵊州126名越剧特派员,深入村(社)开展越剧表演、越剧教唱等活动。

上线的戏曲“气氛组”,更贴近年轻群体的审美喜好,让观众看戏是越看越有味。

著名文学家鲁迅专门写了一篇小说《社戏》,来讲童年时期在绍兴乡村看戏的乐趣。小说结尾处他写道:真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。

如今,“抢”着看戏的年轻人,要努力看到自己心中的“那场好戏”。

专家观点

主动走近年轻人

王滨梅

以往,我们普遍持有一种观念,年轻人倾向于快节奏的生活方式,他们可能难以静下心来听戏看戏。意料之外,《我的大观园》演出反馈打破了这一成见,我们听到很多年轻人在回味越剧的音乐、戏曲的旋律和程式的韵味。

虽然小百花一直以时尚和当下为契合来传承发展,但毕竟越剧是流派艺术,唱腔程式更是戏曲核心,我们一直强调戏曲改革的“移步不换形”,就是指唱腔、程式的相对传承。

而当越来越多的年轻人开始肯定并接受声腔之美与韵味时,我们不禁反思,原来不仅是年轻人对戏曲存在“代沟偏见”,我们自身对年轻人的审美也存在一定程度的“刻板印象”或者说“想当然”的误差。其实年轻人不是不喜欢传统,只是缺少发现传统美的机遇。

本次《我的大观园》演出,我们也很客观地统计分析了观众数据,两场演出观众年龄主要集中在23到45岁之间,占比72.8%,这一群体不仅具备了一定的经济能力,还拥有社会审美与艺术鉴赏水平;尤为值得一提的是,外地观众占比高达65.7%,进一步验证了我们的努力方向是正确的,即不要只奢求年轻观众主动走近戏曲,我们更应紧抓机遇,通过创作“年轻地道”的作品,推出“清流”角儿,不仅打开舞台框架,更要打开我们的视角、我们的情怀,主动走近年轻人,在中华优秀传统文化复兴的大潮中,让越来越多年轻人看到戏曲之美,重新审视并爱上优秀传统文化。

(作者系浙江小百花越剧院院长、国家一级演员)

蝴蝶剧场文创店推出的越剧文创。 受访者供图

要像保护眼睛一样保护生态环境
像对待生命一样对待生态环境

生态环境

·公益广告·