

从“再来一遍”到“每日亿遍”，传统戏曲焕彩青春容颜

■本报记者 王筱丽

短视频《上元千灯会》，让网友感叹“因为戏曲被感动”，目前仅B站观看量已经突破1500万；爆款游戏《原神》中的京歌《神女劈观》一炮而红，网友在剧情PV下的评论区留言“每日亿遍”；在Z世代戏曲人的抖音账号里，作品点赞数动辄破十万，他们用戏腔唱古风歌曲，为“小白”科普专业知识……

随着短视频等新媒体平台的盛行，戏曲正在舞台之外的场域频频亮相，其自身具备的深厚底蕴给予了新一代创作者宽广的发挥空间，而来自年轻人的多样表达也同时反哺着古老艺术的生生不息。倘若把戏曲比作故事主人公，当代镜头下的她正在“多栖”发展，以更鲜活、更个性化的方式描摹自己的现在和未来。

每一次创新，就是让戏曲多一次“在场”

“山水间歌声回荡，回荡思念的滚烫，去年的家书两行，读来又热了眼眶……”歌曲《燕归巢》熟悉的旋律响起，演唱者则换成京剧老生名家王珮瑜与歌手阿兰，二人跨界合作，将这首流行歌曲唱出别样的韵味。“相约上元千灯会，又见人间好团圆”，王珮瑜的戏腔念白说罢，京剧《长生殿》《古城会》《四郎探母》中的重逢名段一一登场，夫妻之情、兄弟之情、游子之情尽显无遗。

晚会中多次采用了戏曲片段化的呈现，戏园里，京剧表演艺术家孟广禄搭档青年演员，以影视化的手法重现了《将相和》《春秋笔》《定军山》《锁麟囊》《打龙袍》中的名段，生旦净末丑不同行当演绎出“仁义礼智信”的精神内核，让年轻观众不禁打下“向国粹致敬”“国粹太绝了”等弹幕。黄梅戏、豫剧、昆曲、秦腔……由13名小演员组成的

“鳌山小绝”则以致敬“同光十三绝”的形式将来自全国各地的戏曲剧种带到台前。

“戏曲碎片化呈现的背后，是大量的素材积累，它们一次次地带给年轻观众惊喜，是惊鸿一瞥、再一瞥、又一瞥的过程。”上海戏剧学院副教授郭晨子对记者表示，“某种程度上，这场晚会是以戏曲为素材的一种再创作，表达出年轻一代的‘戏曲印象’。一台节日晚会能让多少年轻人走进剧场变成戏曲观众

众不得而知，但在传统节日里，这场晚会让传统戏曲在场了，这就是意义。”

Z世代加盟，期待把粉丝变成戏迷

在传统戏曲片段外，戏腔歌曲也占据晚会的另一个重头，流行歌曲《小小》迎来全新的昆

编版本，“上戏416女团”再度演绎代表作《探窗》，获得满屏“416”弹幕的排面。作为戏曲文化的衍生品，戏腔歌曲正在获得越来越多人的喜爱。日前发布的《Bilibili年度国风数据报告》显示，近一年戏腔视频的播放量增速高达275%，其中《赤伶》成为B站年度点赞量最高的国风音乐。

巧合的是，《赤伶》也是“上戏416女团”的出道曲目，女团由五位来自上海戏剧

学院戏曲学院京剧表演专业的00后女生杨渐、边靖婷、朱鹤、程京晨、朱佳音组成。去年毕业汇报演出当晚，因为不想浪费精致的妆容，五人便随手录制了一曲《赤伶》，没想到意外出圈，收获一众粉丝。在2022央视春节戏曲晚会中，组合以戏歌《佳人戏》亮相，青春的面容和全新的演绎惊艳了不少戏迷。

充满元气、热爱生活、喜欢分享，贴在Z世代身上的标签同样属于416女团，也正是这些属性为戏曲当下的传播找到了更多方式。“一开始的初心只是想分享一些京剧生的日常、兴趣爱好，以及京剧的唱法，没有预料到会这么受欢迎。”女团成员之一、“程派”青衣杨渐对记者说道。“一切都是源于热爱”，穿汉服、拍视频、听古风歌曲，这些都是女孩们平日里的休闲方式，杨渐还与朱鹤一起参加过汉服的走秀。

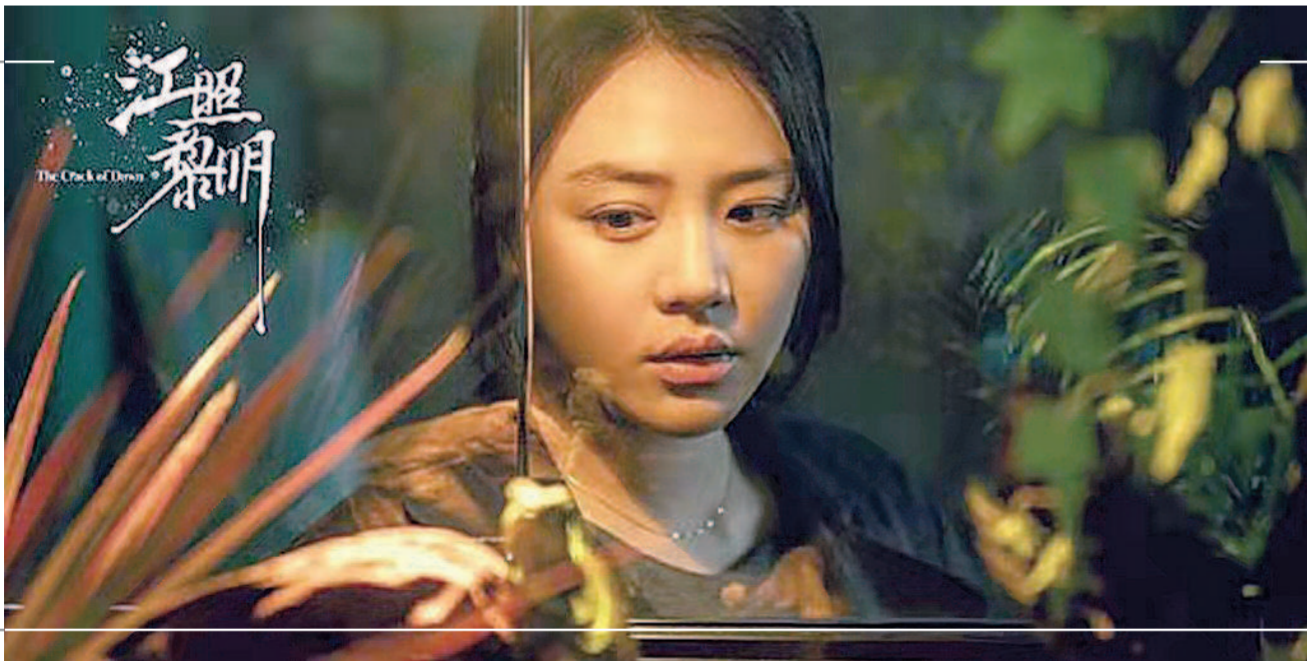
在网上发布视频之余，416女团也时常和粉丝们交流，每个人都有自己的粉丝群。杨渐的粉丝群里目前已经聚集了2000多位戏曲以及古风爱好者，她曾做过一次统计，发现粉丝的年龄段从十七八岁的学生一直延伸到四五十岁的中年戏迷。“我唱了一段《红娘·叫张生》，你帮我听听。”不时有票友发出自己演唱的段落和杨渐分享，她听到后也会及时在群里唱上一段，纠正粉丝一些字面上的偏差。她说：“我们不太可能在剧场里进行戏腔的表演，还是希望更多人来看舞台上的我们唱京剧。”

杨渐和边靖婷已经是江苏省演艺集团京剧院的专业演员。元宵节当晚，《上元千灯会》和江苏元宵京剧演唱会恰巧同时播出，两边都不想错过的杨渐看得有些手忙脚乱。虽然在网路上是有着百万粉丝的UP主，但在剧团里二人还是需要跑龙套的新人。当被问及如何平衡主业与副业的关系，杨渐的回答则相当坚定：“我认为我就是一名戏曲演员，如果连京剧都没唱好的话，谈何推广戏曲。我非常享受跑龙套的时光，只有这样近距离吸取艺术家们的表演，才能扎实地精进自己的表演。”

文艺辣评

《江照黎明》口碑高开低走 没能架好悬疑与情感天平

黄启哲

一度被视为今年网剧黑马的《江照黎明》上周六在争议声中迎来大结局。尽管主演白鹿、王鹤润等青年演员演技得到观众好评，即便他们分别饰演的女主角李晓楠与男主角王诚走到了一起，迎来“Happy Ending（幸福结局）”，可这依然没能遏止评分不断下滑的趋势。《江照黎明》从播出伊始7.8分跌落到6.6分，坐实了不少人“高开低走”的预判。

悬疑剧能够愿意在破解案件谜题同时，聚焦女性群体的现实困境，原本赢得网友的一致赞赏。主创对于剧本和拍摄的打磨，也显得诚意十足。为何“高开低走”？从观众反馈看，没有平衡好悬疑叙事与情感铺陈，是导致该剧不及预期的关键所在。

套着悬疑外壳试图探讨女性现实困境

生长于有完美姐姐、强势母亲的单亲家庭，外形普通、能力普通的妹妹会选择怎样的男人共度一生？李晓楠的答案是同样普通但老实本分、关心自己的苏睿。然而，就是这样“不出错”的婚姻选择，却把她拉入无尽深渊。好赌、出轨、家暴、借高利贷、威胁家人，甚至屡次试图杀害妻儿，外人眼中的“模范丈夫”，面对她时却是换了“恶魔”的面孔。眼看李晓楠就要在江边遭遇苏睿毒手，然而天亮过后，躺在岸边的尸体却是苏睿。

《江照黎明》一开始，就为观众呈现了这样一个充满戏剧反差的境况。在营造诡谲悬疑氛围同时，同样引发现实关切——那便是“不出错”的婚恋选择，为何最终导向了“致命结局”？谈及该剧创作灵感，编剧黄芬表示，是受到近两年社会案件的触动。因而

在人物和剧情的细节中，我们也能找到一些现实的投射：比如苏睿热衷饲养冷血动物；比如其杀妻是为伪装成意外最终骗取巨额保险；再比如其购置大量治疗哮喘药物投毒、给私家车做手脚伪装车祸的杀人手段。这些细节观众此前都通过近两年的社会新闻有所了解，因而更容易沉浸在《江照黎明》设定的故事之中，对李晓楠逃无可逃的绝望遭遇感同身受。

从2020年的《摩天大楼》《白色月光》到去年的《八角亭谜雾》，国内悬疑剧主创有意识地将目光聚焦于处于现实困境中的女性群体。这一次，《江照黎明》则更进一步：以李晓楠为核心，身边女性不论身份年龄，都面临各自的现实境况。这就跳脱了一般悬疑推理剧次要角色“脸谱化”的窠臼，极大拓展了社会议题的讨论半径。作为第三者，于虹的性格扭曲源自于父亲极度的“重男轻女”，以为“好男人”苏睿是自己脱离原生家庭的救命稻草，殊不知自己却成为对方意图还债的猎物。而对于负责苏睿案件的女警官，则展现了职场女性平衡家庭和工作的两难。正如黄芬所说，主创是在悬疑剧中“见缝插针”地塑造不同类型女性，鼓励现实中的女性勇敢面对困境。

部分苍白空洞的情感线削弱了故事力量

“明明用12集可以讲完的故事，非要拖成24集，一点点耗干你的期待，真心实意地追剧却对不起我的会员。”一位网友的吐槽很有代表性。不过，相比于不少观众选择快速倍速看的“掺水剧”，《江照黎明》的水分不在台词与情节，而在于缺少驾驭平衡悬疑叙事与社会议题的能力。

悬疑部分，在拍摄手法上，该剧有诸多出

彩之处。比如第二集结尾，导演通过一组剧中人物打破“第四堵墙”看向观众的蒙太奇镜头，向观众设置“谁是凶手”谜题。而在第六集，苏睿对李晓楠施暴的场景，尽管没有血腥情节，却通过肩架摄影机带来的动态追踪镜头，带来恐怖的窒息感，从而给观众留下深刻印象。不过，该剧在悬疑案件的展开中却虎头蛇尾。比如该剧男主角、白客饰演的王诚。前期，他是“谁是凶手”谜题的干扰项。中后期，他既是李晓楠情感与生活的“拯救者”，又是苏睿案的受害者家属，同时又身负破解李晓楠姐姐“案中案”谜题的使命，多重线索看似案件迷雾重重，不断反转，可每条线却没有充分展开，反而由于“主角”这一身份很快被观众排除嫌疑，进而看透剧集的“底牌”。

在这之后，主创就将不少笔墨留给了情感部分，然而闪回片段的零碎情节又很难完整地呈现困境。比如为了展现世俗眼中精英女性照样有难言之隐，就安排李晓楠的姐姐李慕楠在婚姻中受到强势丈夫的牵制，被迫成为全职太太，哪怕在娘家也没能寻求到支持，最终被丈夫间接害死。而这影响了妹妹李晓楠的情感观，最终落入苏睿的魔掌。遗憾的是，不管是挖掘少女时代的“时间胶囊”，还是姐姐生前几场戏，都没能展现李慕楠与李晓楠的姐妹情深，反而被观众解读为拖垮主线叙事进度的“水分”。

“可能《江照黎明》最终呈现在观众面前的状态并不完美，但一向喜欢自嘲‘烂片编剧’的我，这次却绝对无法戏谑调侃它为烂片。因为它表达的东西，有沉甸甸的分量。”本剧另一位编剧曹笑天如是总结。只是主创或许没有认识到，一旦尝试探讨深刻的社会议题，也就意味着观众对作品有着更高的预期。倘若缺乏叙事驾驭能力，其所承载的正能量与人文关怀也就被架空，难以抵达普通观众。

中匈联合打造的莱哈尔轻歌剧《微笑王国》亮相东艺

男高音歌唱家石倚洁饰演“中国王子”苏城

■本报记者 姜方

百年前的“中国王子”，在上海舞台动情歌唱。上个周末，中匈联合打造的莱哈尔轻歌剧《微笑王国》亮相上海东方艺术中心，由上海歌剧院青年指挥家张诚杰执棒，男高音歌唱家石倚洁、女高音歌唱家宋倩领衔。布达佩斯大艺术宫也通过官网，同步播放了“2019年匈牙利中国春文化节”时上演的《微笑王国》。

两座城市之间的友谊缘起于四年之前——2018年，由上海歌剧院与匈牙利布达佩斯大艺术宫联合制作的《微笑王国》首演于上海，这也是该剧国际版在中国内地的首演。一年后，作为“2019年匈牙利中国春文化节”系列活动之一，这版《微笑王国》由上海歌剧院院长许忠执棒，在布达佩斯大艺术宫完成匈牙利首演。三年后，《微笑王国》从布达佩斯回到上海舞台，为双城佳话续写璀璨新篇章。

作为上海歌剧院2022春夏演出季的开幕大戏之一，《微笑王国》是一部讲述中国故事的经典歌剧，莱哈尔赋予该剧优美动人的旋律。“剧中的人们总是笑对一切，哪怕内心有再多痛苦，也不会表现在他人面前，而是将微笑带给他们。我很喜欢这部轻歌剧，对它感情很深。”在男主角苏城的饰演者石倚洁看来，《微笑王国》虽然包含一些20世纪初欧洲人对东方的猜想，但其核心是个具有中式哲理的故事。苏城本人也是一个儒家传统思想的男性形象，克制、内敛、情感不轻易外露。“据说，当年清朝政府曾经派过多位大使到奥匈帝国，其中一位名字跟‘苏城’还略微有点像。我猜测可能某位大使是受儒家思想影响的高级知识分子，同时又是一个非常绅士

的人，在那里的社交圈小有名气，给当地人留下了很好的印象……这部轻歌剧很正面地塑造了我们东方人的形象。”石倚洁早在大学时期就对这部轻歌剧非常感兴趣，从好奇到了解到向往，2018年出演苏城终于圆了他“中国王子”梦，时隔四年再次出演《微笑王国》，他又有了不同的感受。

随着阅历的增长和内心的沉淀，石倚洁对苏城身上的“孤独感”以及他对命运身不由己的无奈，有了更深一层的理解。而在声音方面，苏城属于抒情男高音，中低音区的音很多，石倚洁近年从轻型抒情男高音转向抒情男高音，中低音区更加圆润厚实，此番重拾苏城一角，他对这个角色的驾驭更加驾轻就熟。

一部歌剧在舞台上最后呈现之前，需要各个部门进行钻研、排练和磨合。“这次我使用的总谱是许忠院长给我的，他曾在2015年和2019年分别于香港文化中心大剧院、匈牙利布达佩斯大艺术宫指挥过《微笑王国》，总谱上有他当时做过的标记，这对我帮助很大。”指挥张诚杰表示，在排练前期，许忠院长也和自己进行了很多音乐上的沟通和交流。

合排之前，张诚杰用了四个整天专门单独排练乐队，打磨演奏法、声部平衡、音色力度，钻研如何将早期维也纳音乐风格的特点还原呈现，精确到哪一处开头不可以慢起、哪一处的乐句要有说话的感觉等等。张诚杰对《微笑王国》德语对白的钻研也很细致，他与剧中女主角丽莎饰演者宋倩经常在一起琢磨对白，细抠每个音节、每个语法、每个语气。在角色塑造方面，宋倩致力于把握住丽莎作为一个维也纳伯爵千金的人物特点——骄傲、敢爱敢恨，让观众可以共情她的爱与痛苦。

歌剧《微笑王国》日前在东方艺术中心上演。

本报记者 叶辰亮摄