

热点透视

汉服产业规模突破十亿元,古风元素成视频产业新亮点——

走进日常,“新国风”不是一场角色扮演游戏

■本报记者 张祯希

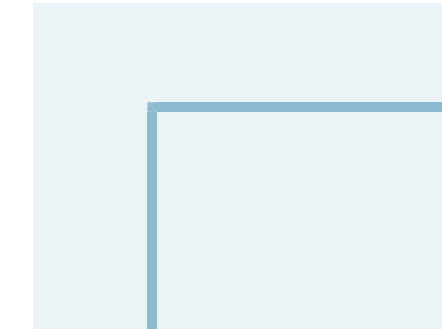
近年掀起的汉服潮让人很难忽视,街头巷尾或校园、公园中,衣袂飘飘的青年人时有出现。有数据显示,目前全国汉服市场的消费人群已超200万,产业总规模突破十亿元大关。

与只是穿上古装“角色扮演”不同,如今的年轻人从改良汉服到原创古风歌曲、舞蹈,再到文创衍生品,已经并非一味复古仿古,而是将传统文化与当下审美和生活对接。这股流行趋势被概括为“新国风”——新在时代环境、技术媒介,也新在观念、表达方式。不过,在学者看来,新国风也需要克服网络时代碎片化、符号化的传播局限。文化传承需要发现古今贯通之处,找到适合当下的创造和发展,如果少了文化底蕴和时代风貌的融合,新国风难免只是“一阵风”。

穿上身、秀出来的传统元素,正成为网生代最炫个性风

青年审美与传统文化能碰撞出怎样的火花?高口碑国产青春片《闪光少女》里有最直观的答案。影片讲述了一群喜爱动漫文化的青年人,用过硬的技巧与独到的演绎,让民族音乐焕发新生的故事。片中这支民乐队叫“2.5次元”——链接二次元与三次元世界,也意味着动漫游戏审美与传统文化元素的联姻。片中身着夸张动漫服装的少女为了编好古风曲目,积极研究民族乐器演奏,甚至将《中国通史》读了好几遍。她们演奏的原创古风乐曲在动漫展上一鸣惊人,吸引更多青年人“入圈”。

将传统文化秀出来甚至直接穿戴上身,已成为网生代人群中一股流行趋势。拿青少年云集的视频网站哔哩哔哩为例,截至今年三月,该网站中与传统文化相关的原创内容同比增长高达

与只是穿上古装“角色扮演”不同,如今的年轻人从改良汉服到原创古风歌曲、舞蹈,再到文创衍生品,已经并非一味复古仿古,而是将传统文化与当下审美和生活对接。图片均为哔哩哔哩网站上的汉服妆容教程(上)、古风舞(左)的视频截图。

331%。古风音乐、国风舞蹈、汉服制作、妆发、走秀、古典菜式研究等一大批以传统文化为起点的原创内容,正成为动漫、游戏之外,深受用户喜爱的内容。而这些内容的创作者也以青少年为主,18到24岁的人群占比七成。

中国艺术研究院助理研究员王玉王,涉猎古风圈已有十年之久,她将

这些作品比作“精神文创产品”。“当下的新国风玩家并非一味地复古、仿古,而是将传统文化元素与自身审美习惯以及传媒新技术结合,进行创新再造,让其闪耀于网络空间与生活场景。”在哔哩哔哩网上,一曲古筝演奏版《千本樱》获得超2000万点击,以及超过35万条弹幕,被誉为“镇站之宝”。这首乐曲并非源自传统民乐,而

是一首在动漫爱好者中人气很高的现代原创曲目。另一首“古风神曲”《权御天下》则更进一步,这首描绘三国历史事件的歌曲,最初版本是由虚拟偶像演唱的。古风乐曲与电子音乐语音合成技术(VOCALOID),碰撞出了巨大的新鲜感。

“古风进入时尚,让年轻人对传统文化资源有了一种感性体认,升起

一种了解探究的愿望。”中国戏曲学院教师孙燕认为,新国风满足了青年一代对认同感与仪式感的追求,是网络时代的一种个性化选择。层出不穷的新媒介和技术手段带来了新的人际联结方式,代际、地域等人群标签在淡化,而兴趣爱好更容易让人产生共鸣。同好间的频繁交流互动促进了新国风的繁荣。

克服碎片化、符号化传播局限,“新国风”才能更好发展

《闪光少女》的结局处,身着夸张动漫服装的少女最终站上了更大的演出舞台,一曲酣畅的原创古风乐曲演奏之后,一些起初“看不惯”他们穿着打扮的观众也给予热烈掌声。这个结局释放出这样一个信号:与传统文化联姻,让过往被视为“非主流”的青年审美文化,已经走出了圈子文化的小世界。影片同时也抛出问题:在以新鲜的视听体验获得关注后,新国风又该如何面向更广泛的受众。

随着新国风的走红,一些把“新国风”当作当标签的问题也渐渐显现。某档主打国风审美的节目就因为空洞的古典华服展示,以及对古典诗词、华丽辞藻的生搬硬套,陷入重形式轻内核的争议。类似买椟还珠的案例在所谓新国风“玩家”中也有发生:曾有听过不少现代古风歌曲,却没有看过《红楼梦》的年轻网友,嫌弃87版《红楼梦》主题曲《枉凝眉》写得不够押韵、不太“古风”,闹出笑话。

“传统文化的一个突出特点是在一定共识基础上的多样性丰富性。”在孙燕看来,某些时尚层面的国风、古风必然是表面化的,更多的是一种生活趣味的装点。文化的核心体现着整个生活方式和观念系统,是技术与人文整体发展的结果,不是靠某一领域、或某一圈子文化中的单向传播就能抵达的。

在学者看来,要让传统文化在这个时代更好地传承发扬,既要尊重年轻人的自发选择和创造,也要加强正向引导,以及对整个传播场域的营造。比如,以对国风歌曲《生僻字》的走红,一批平时念不出来的生僻字成为“网红”,随着这首歌曲的走红,网络上出现了不少公众号文章自发普及生僻字的出处,以及其背后的语言学知识。这便是立体传播场域营造的有益尝试。

■本报首席记者 黄启哲

“王珮瑜京剧清音会”将于12月16日在上海大剧院上演,这将是其全国巡演的收官之作。从今年8月31日在北京国家大剧院的首场演出,历经广州、深圳、南京、杭州、长沙、武汉多个城市,她最终回归自己艺术道路开始的地方——上海。延续此前的做法,王珮瑜在收官站将以“清音会+弹幕直播”的演出方式,用古典的皮黄雅韵对接现代的二次元文化,配合动漫、讲座等一系列京剧推广普及产品,打造演艺新生态。

说起清音会,这个概念最早源自于清末的“清音桌”。所谓清音,即在茶肆沙龙中,演员不扮戏、不着戏服,清唱京剧选段。其魅力在于即兴,演员会依照现场情况定制戏码,在演唱时也随心所欲,往往最见一个演员对于唱腔的理解表达和独特处理。而王珮瑜的“清音会”虽然脱胎于“清音桌”,但其展示的内容应和时代发展,丰富程度远超过往。舞台上的一桌一椅、长衫乐队、笔墨茶壶,是为清雅仪式感。而对于老生艺术发展史、京剧声腔板式的讲解,以及后台老生演员扮戏过程的穿插直播,则全方位呈现京剧的台前幕后。在演出全程,观众更可以通过手机发送弹幕,这些反馈都会实时投影在屏幕上。

今年以“清音会”形式所举行的全国巡演八城九场的规模,比之流行音乐演唱会,恐怕不算大规模,可放在当下的戏曲圈,着实是大阵仗。从目前已经演过的场次来看,无一不是票房告罄、现场气氛热烈。尤其是在今年9月1日,京剧清音会在北京国家大剧院落幕,千人剧场座无虚席,演到高潮时,全场观众与台上演员一起合唱了京剧《空城计》中的《我正在城楼观山景》,堪比流行歌手的演唱会,其热烈程度足以令戏曲界骄傲。王珮瑜感慨:“1000位观众一起上台上的演员互动,这在以前想都不敢想。京剧不再是只有上一代人才喜爱的艺术,而是能够与当下年轻人产生更多链接的艺术形式。”

作为戏曲公认的“流量担当”,王珮瑜成功的秘诀一方面来自作为名角的演出实力与艺术水准;另一方面更是她多年致力于向年轻人普及京剧文化,一点一滴扎实培育观众而来的市场号召力。

这也就是为什么,和当下流行文化中“流量”争议与盛赞齐飞的反馈不同,对于王珮瑜这个“流量担当”,不管是站在京剧门槛之外的人,还是处在行业最核心的从业者与专家,都给予不同程度的认可与赞许。对于王珮瑜来说,不管是上综艺、出漫画,还是倡导年轻人在剧场发弹幕,种种跨界、创新的背后,是对传统“锱铢必较”并且始终如一的坚守。正如王珮瑜所说:“尽量让观众从从业者来到相对显眼的地方,让大家看到”显眼了,才有向剧场“引流”的可能。

『王珮瑜京剧清音会』全国巡演在沪收官 京剧清音会与弹幕直播,可以很相配

携手长三角兄弟院团上演《十五贯》

五场演出票房破百万,上昆年终交出“硬核”成绩单

■本报首席记者 黄启哲

携手长三角兄弟院团,上海昆剧团昨晚在上海共舞台(ET聚场)上演明星版昆剧《十五贯》。在上昆老艺术家计镇华带领下,上昆中生代演员携手浙江昆剧团和苏州昆剧团的青年演员,在舞台上完成了“况钟”几代同堂的接力演出。

这场演出也拉开了上海昆剧团在今年最后一轮演出的序幕。接下来的10天里,将有大师典藏版《牡丹亭》《蝴蝶梦》和全新制作《玉簪记》陆续在ET聚场和上音歌剧院上演。截至目前,四台戏票房已破百万元大关。在积累剧目与全新制作的“创作年”,交出这样一份“硬核”成绩单,是上海戏曲人在政府大力扶持下,敢于直面市场、用票房说话的努力。

“创作年”进一步激活市场,销售速度创纪录

素有“一出戏救活了一个剧种”美誉的《十五贯》,是新中国成立后昆曲迎来的最好的见证。而昨晚长三角几代昆曲演员共演的盛况,更是昆曲在新时代蓬勃发展的生动写照。“今年是上昆沉下心来累积作品

《十五贯》拉开了上海昆剧团在今年最后一轮演出的序幕。接下来的10天里,将有大师典藏版《牡丹亭》《蝴蝶梦》和全新制作《玉簪记》陆续在ET聚场和上音歌剧院上演。截至目前,四台戏票房已破百万元大关。在积累剧目与全新制作的“创作年”,交出这样一份“硬核”成绩单,是上海戏曲人在政府大力扶持下,敢于直面市场、用票房说话的努力

的创作年!”上海戏曲艺术中心总裁、上海昆剧团团长谷好好年初的“宣言”犹在耳畔。可在完成作品创作的同时,盘点近一年上昆的演出会发现,少了过去几年的大规模海内外巡演,可丝毫不妨碍他们在演出市场的奋斗耕耘。先是上半年的三进香港,在粤港澳大湾区刮起一阵戏曲旋风,接着又在下半年展开长三角联动集训,汇报演出也能引发戏迷的抢购热潮。临近年末,面对“大本营”上海演出市场如火如荼,尤其是年末档期成为海内外演出必争的热门,上海昆剧团也不愿错过,最终选择在12月10日至21日,一口气拿出三地联动明星版《十五贯》、大师领衔的《牡丹亭》《蝴蝶梦》和青年演员挑梁的《玉簪记》四台五场演出。

10月末演出消息一经发布,就得到上海“昆虫”的热情响应,开票

仅一天,演出票已经销售近半数,线上线下销售票房超过60万元。其销售速度再创上昆新纪录。一个多月过去,这个数字持续攀升,截至发稿前更是翻了近一番。可以说,“创作年”里交出的票房佳绩,是上海戏曲院团市场活力进一步激活的显现。

长三角一体化背景下释放戏曲的文化势能

既然是与各种艺术门类的顶尖制作、名团大师一较高下,那么阵容剧目决不能输。《十五贯》《牡丹亭》《蝴蝶梦》均有上昆“国宝级”老艺术家的倾力加盟。特别值得一提的是,昨晚的《十五贯》继续采用此前全国演出中的“三地联动合作”,实现昆曲舞台上长三角一体化合作。放眼全国的专业昆曲院团,上海昆

剧团是当仁不让的“老大哥”。在近年昆曲市场向好的背景下,上昆不忘联合全国各地的兄弟院团“众乐乐”,曾先携手完成《牡丹亭》《十五贯》等多部作品。作为江南文化的代表,昆曲本就是长三角共享的文化宝藏。上世纪50年代《十五贯》名动全国后,以计镇华、刘异龙为代表的上昆老艺术家曾前往浙江昆剧“传字辈”老艺术家学戏,并成功在上海搬演。如今这部作品在浙昆已经传至第六代00后的“代字辈”。可以说,这出剧目的代代传承正是昆曲在长三角60多年来协同发展的最好见证。

今晚紧接着上演的《牡丹亭》将汇聚梁谷音、张静娴、沈吟雨、余彬、罗晨雪五位杜丽娘,以及蔡正仁、岳美缇、黎安三位柳梦梅。而梁谷音与计镇华主演的《蝴蝶梦》则睽违舞台七年之久,老艺术家以古稀之年再度挑战,引发戏迷的高度关注。此外上海昆剧团还将在开门迎客不久的上音歌剧院“初试啼声”,于12月20日至21日带来全新制作的经典版《玉簪记》。此番上演,将由罗晨雪、胡维露正式“接班”。在继承传统的基础上,这一版《玉簪记》不仅有青春靓丽的演员颜值,还将在舞美、服装、音乐等方面贴合当代审美做出改变创新。

将普契尼笔下命运多舛、充满异国情调的女性角色刻画得栩栩如生。因此,此次音乐会也犹如一幅铺开来的淳朴而温暖的新古典主义田园画卷。

普契尼作品的演唱风格,既不同于莫扎特又不同于威尔第,更不同于瓦格纳,他的旋律的伸缩性很大,经常用随意板来演唱。这种随意板,在运用时要适度,这种适度感乃是衡量演唱者艺术修养及艺术气质的重要标志。而奥博莱斯在精准地把握住这些细微律动的同时,将普契尼笔下数位悲剧女性对于爱情的无悔追求与命运不公的悲怆感投入其中,情感真挚,令人扼腕,因此得到

了观众的普遍赞誉。奥博莱斯也是德沃夏克笔下“水仙女”的完美演绎者,此次访沪她将演唱《水仙女》中著名的唱段“月亮颂”,这段咏叹调表现了仙女们对爱情的渴望。《水仙女》的创作灵感源自安徒生的《海的女儿》、莫特·富凯的《水妖》等童话故事以及民间传说。在世界多个版本的水仙女中,奥博莱斯凭借她在2017年齐默尔曼制作版本中的惊艳表演受到评论界的高度赞扬,海外媒体称其“拥有充满光泽的嗓音,将角色形象中极其令人痛心的脆弱演绎得淋漓尽致”。奥博莱斯此次造访东方艺术中心,

并不是独自而来,与之携手的是拉脱维亚钢琴家安妮斯·埃格丽娜。埃格丽娜的演奏具有敏锐的舞台表现力、灵活的演奏技巧,而声乐独唱与钢琴独奏轮番演奏的形式实属少见。埃格丽娜还将带来多幅俄罗斯风情画卷:柴可夫斯基著名的钢琴套曲——独具俄国韵味、幻想气质十足的《四月》中的“松雪草”段落。拉赫马尼诺夫和柴可夫斯基的艺术歌曲《紫丁香》《我不是田野上的小草》《野外的夜晚》中所描绘的俄罗斯温馨、伤感但十分唯美的风景将在奥博莱斯和埃格丽娜的表演中得以栩栩如生地呈现。

“当今乐坛的首席普契尼女高音”将访沪演出

克里斯汀·奥博莱斯将在东方艺术中心演唱《水仙女》中著名唱段“月亮颂”

本报讯(记者姜方)拉脱维亚女高音克里斯汀·奥博莱斯将于明年元月首次造访中国,在上海东方艺术中心进行一场名为“月亮颂”的独唱音乐会。

克里斯汀·奥博莱斯被业界誉为“当今乐坛的首席普契尼女高音”。她将在音乐会上演唱歌剧《燕子》中表现对爱情和心中的追求的咏叹调“多蕾塔的美梦”、歌剧《贾尼·斯基基》中感人肺腑的咏叹调“我亲爱的爸爸”、歌剧《蝴蝶夫人》中的“晴朗的一天”。普契尼曾说“我就是愿意写那些生活在底层的不幸女性,让观众为她们的命运落泪”,奥博莱斯用充满戏剧张力的音色

清音会现场会穿插京剧声腔板式的讲解。

(演出方供图)