

戏曲如何破圈？先从破陈见开始

邵岭

京剧演员王珮瑜曾经说过一句流传颇广的“豪言”：“世界上只有两种人，喜欢京剧的人，和不知道自己喜欢京剧的人。”

最近的两个破圈案例，可成为这句话的最新印证：爆款游戏《原神》中的新角色云堇上线，为京剧圈了一波全球粉，到目前为止，云堇唱段《神女劈观》在B站播放量超过1700万，在YouTube上的观看数超过460万；上海戏剧学院京剧表演专业的五名00后女生，以京剧唱腔演绎古风歌曲迅速成为网红，仅《探窗》一首的短视频播放量就超过5000万，网友留言“老祖宗的快乐我懂了！”

而如果把“京剧”换成“戏曲”，则还可以加上B站晚会上广东粤剧院院长曾小敏和流行歌手梁汉文合作粤剧电影《白蛇传·情》的推广曲《待你归来》，云南北地的网友在弹幕中留言“一秒入坑”“爱上了粤剧”。

然而，这些案例的出现，在推动戏曲破圈的同时也往往伴以圈内“不够戏曲”甚至“毁戏曲”的批评，这就非常耐人寻味了。近年来，如何推动戏曲抵达那些还不知道自己喜欢戏曲的人，是戏曲界津津乐道的话题，但“不够戏曲”也好，“毁戏曲”也罢，其本质是一种从自我出发的判断，而破圈所需要的，恰恰是从对方出发的视角，是要以圈外感兴趣的方式将圈内的东西推出去。从这个角度来看，戏曲要更好破圈，首要一条或许是：破业界陈见。

比如，是不是一定要连须带尾原汁原味地呈现？

对于一些破圈案例引发的争议，中国戏曲学院副教授胡娜提出了“本体传播”和“要素传播”这样一对概念。所谓“本体传播”，具体到戏曲的语境中，就是目前戏曲界主流所秉持的，认为无论通过什么媒介，戏曲都应该以完整的形态

呈现于大众面前，不仅要唱念做打齐全，服装道具也要规范；而目前出圈的几个案例，则更多是一种“要素传播”，即本着尊重戏曲的大前提，提取戏曲的唱腔或者表演形态，将其融入到另一种文化样式中，比如京剧大师裘盛戎之孙裘继戎的《惊·鸿》，以一支呈现梦境的现代舞串起了昆剧、秦腔、评剧、川剧、河北梆子和京剧六个剧种的经典剧目片段，玩出了“戏曲串烧”的新花样。

尽管屡屡受到来自业界的质疑，但一个显而易见的事实是，在推动戏曲出圈这件事上，“要素传播”的能效更高。笔者观察到这样一条很有意思的传播链：很多网友被《待你归来》“安利”了电影《白蛇传·情》，而电影《白蛇传·情》又让同样由曾小敏主演的同名粤剧在全国不少城市巡演时都一票难求——其中有一些还是粤剧此前未曾涉足之地。

其中的原因，不仅在于对新一代文

化受众而言，要跨过欣赏门槛直接进入完整的戏曲审美系统内部并不容易（最典型的例子，就是很多人往往因为无法接受戏曲的锣鼓点而对其望而生畏），更在于随着表演场所从曾经的勾栏瓦肆广场市井转移到后来的茶楼戏园再到今天的现代剧场，戏曲其实已经离日常非常遥远，必须为它找到一种新的应用场景，使其重归日常生活场域，重建与日常生活的关联。只有这样，戏曲才能够重新被看见，或者说被发现。而“要素传播”之所以有效，正在于此。

也许有人会问：被看见之后呢？

这里就要引出关于戏曲破圈的第二

个陈见：是否只有将圈外人引向剧场成为戏曲观众，才是成功的破圈？

有一个现象耐人寻味：尽管近年来戏曲与游戏的联姻并不少见，但主动的一方往往是游戏公司。一家戏曲院团的掌门人告诉笔者，他们曾经邀请一些up

主到剧场看戏并制作短视频，但并没有为演出带来更多的年轻观众，这多多少少打击了他们进一步尝试的积极性。

院团积极性受挫背后，需要思考的问题是：戏曲破圈的真正意义是什么？

在笔者看来，弹幕上齐刷刷的“DNA动了”就是答案之一。它提醒我们，戏曲除了是一种具体的文艺样式之外，还是中华优秀传统文化的一个符号、一种象征。当它通过“要素传播”的方式在今天的大众文化场域被重新看见和发现，是可以激活铭刻在受众基因中的文化记忆并由此真正扩大传统文化辐射半径的——而这无疑将成为戏曲未来发展最为坚实的土壤。

而答案之二，恐怕就像中国社科院文学所研究员陶庆梅所说的，任何一种传统艺术都需要通过创新来实现与自己所处时代的对话，然而戏曲在漫长历史中所形成的强大的完整性，使得今天很

难对它进行一步到位地整体性创新，反倒是通过破圈过程中与其他文化类型发生的碰撞、融合、叠加，有可能使得戏曲一点点在局部甚至细节处呈现出新的形态，生长出新的枝丫，绽放出新的花蕾。

回到文章开头提到的王珮瑜。几年前，针对这名京剧坤生因频频跨界出现在各种和京剧乃至戏曲关系不大的节目中而引发质疑的状况，戏曲评论家傅谨曾经在《文汇报》撰文，提出扩大戏曲的朋友圈，“需要张火丁也需要王珮瑜”。今天，我们或许可以将这个判断再往前推进一些——对于戏曲这样一门综合性很强的艺术，原汁原味的传承和展现当然重要，将其进行要素分解之后，与其他样式和媒介进行融合实现跨界传播同样重要。

破圈是破壁垒，更是破陈见，只有营造包容开放创新的生态，让圈内圈外产生积极正向的碰撞交流，戏曲才能更好地破圈。

舞蹈诗剧《只此青绿》、创意舞蹈《金面》和音舞诗画《忆江南》何以刷屏？

在央视春晚上看舞蹈与科技相拥的“中国式浪漫”

唐白晶

◀ 创意音舞诗画《忆江南》运用XR（人机交互的虚拟环境技术）、CG（计算机动画）等前沿特技手段，表现了“人在画中舞，画随景而动”的诗意江南图景。

► 舞蹈诗剧《只此青绿》中，编导用单袖掩面、后仰拖地行走的舞台调度完成了“深远”的视觉构图，“青绿腰”在视觉中心的聚焦，“群山”聚集后迅速分散，台后方“女分身”的动作重复，形成了山前山后青绿“倒影”的视觉效果，也达到了编导想要表达的“青绿”内心幻化的“心物同构”，充分实现了移情的艺术表达。

基和宝藏。

文舞相融，匠心独具：打造千里江山连绵迤迤

在2022春晚舞台大放异彩的舞蹈诗剧《只此青绿》，源于2021年8月首演的舞蹈诗剧《只此青绿》之舞蹈选段“青绿”，该作由著名编导周莉亚、韩真共同执导，她们充分运用了视觉艺术的共通之处，在舞蹈编排上独具匠心、精雕细琢。

《千里江山图》的构图同时汇集了平远、高远、深远“三远法”的取景构图法则，使得画面跌宕起伏，富有强烈的韵律感。编导深受启发，舞蹈开场即采用了平远的构图，舞台前端的水波造境，凭借纵深的空间距离呈现辽阔开阔的画面。从前景的三位女舞者拧倾的姿态，透过中景主演“青绿”侧身垂袖凝

望，远景三四组错落有致的层峦造像，层次分明地呈现出千里江山连绵迤迤的气象。

在舞者汇聚呈三角形的舞段中，缓慢而进力度的转身，舞者伸出左脚轻点地面的重心移动，气息韵律的顿挫间离形成“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”的意象，这种视觉构图与绘画“高远”法则异曲同工。古诗有云：“自山下而仰山巅，谓之高远”。高远是描绘崇山峻岭最为合适的方法，其视平线往往处于画面的下端，视觉效果突出高大雄伟、气势磅礴。因而，这一舞段的动作也随之强化节奏和力度，与此前的虚静和行云流水形成对比，突出了奇峰峻峭、高崖万丈的青绿冷艳。

在文人山水画中，“深远”是最难表达的，古诗有云：“自山前而窥山后，谓之深远。”但在《只此青绿》中，编导用单袖掩面、后仰拖地行走的舞台调度完成了“深远”的视觉构图，“青绿腰”在视觉中心的聚焦，“群山”聚集后

迅速分散，台后方“女分身”的动作重复，形成了山前山后青绿“倒影”的视觉效果，也达到了编导想要表达的“青绿”内心幻化的“心物同构”，充分实现了移情的艺术表达。

舞蹈“破界”“出圈”，是科技推动多媒体观演空间的创新

当河南卫视系列“奇妙夜”舞蹈节目的“出圈”，以及文化剧情舞蹈节目《舞千年》的频上热搜，引领了晚会舞蹈影像的创作模式。舞蹈影像的叙事与传统舞蹈的叙事截然不同，舞蹈影像让观众通过镜头看舞蹈，体会“身在舞中游，心在镜中观”的微妙互动。2022年央视春晚也借鉴了舞蹈影像与科技的融合，在创意舞蹈《金面》中使用裸眼3D和全息影像等高科技，特邀著名舞

蹈家杨丽萍创作了一段跨越古今的双人舞，一位当代女孩在博物馆触摸历史，通过三星堆出土的青铜人面像，将文物“复活”，穿越回千年前的古蜀文明，跨越千年的爱恋在神树的见证下，在神秘金面的封存下，一舞千年、一梦千年。舞者半蹲、双手三道弯交折的动作造型，独具西南民族的舞蹈特点，舞蹈没有一味追求西方芭蕾双人舞的托举技巧，而是突出中国舞蹈的形神合一、朴实浪漫的审美趣味，也看得出编导杨丽萍的艺术风格和独具匠心，“学古不泥古，破法不悖法”，展现了亘古不变的爱之主题。

创意音舞诗画《忆江南》运用XR（人机交互的虚拟环境技术）、CG（计算机动画）等前沿特技手段在摄影棚里拍摄了一周，又剪辑了20天，最终呈现了一幅三维动态的《富春山居图》，作品以数名手持油纸伞的江南女子翩跹起舞“入画”，通过江南女子的视角在徐徐展开的江南烟雨山水中，逐渐相遇“渔樵耕读”不同的人物形象，在诗

词歌舞中展现深厚的中国传统文化，表现了“人在画中舞，画随景而动”的诗意江南图景。

传统舞蹈的观演空间是舞台、剧场，而舞蹈影像的观演空间已从电视媒介扩展至舞台剧场与电视媒介等多媒体的融合。舞蹈影像既有舞蹈与电视艺术在镜头语言中的碰撞，也有舞蹈与信息技术在数字化舞蹈影像中的融合，如今舞蹈影像已经逐渐从舞台的技术手段超越成为独立的作品。观演空间的创新，使观众打破历史的界限，透过舞蹈艺术将现实与历史传统对接，通过物看到人，通过文物，感受蕴含的人文精神，因此在观演空间不断创新的当下，舞蹈与文物的连接顺势而为，带来非同一般的观感体验。

“国潮风”“诗词热”的背后是国力提升和文化自信

随着中国综合国力的不断提升，从“诗词热”“汉服热”“文博热”到“国潮风”“古典兴”等，无不是“传统文化热”的一种表现。在移动互联网连接全球的今天，面对百年未有之大变局，“中国文化历来推崇‘收百世之阙文，采千载之遗韵’”，中国的传统文化才是最容易符合中国人民审美习惯的。

“传统文化热”的原因归根结底是中华文化文化自信的彰显。只有把艺术创造力和中华文化价值融合起来，把中华美学精神和当代审美追求结合起来，才能激活中华文化的生命力。“文博热”的掀起，从《鉴宝》《我在故宫修文物》《国家宝藏》，到《博物馆奇妙夜》《如果国宝会说话》等，通过多档节目的合力，电视节目的不断创新，一改往日博物馆文物严肃静穆的形象，引入诸多生动的综艺化的呈现方式，成功引起当代观众、特别是Z世代观众对博物馆、文物中延伸出来的传统文化的关注。“传统文化热”折射着中华民族坚定的文化自信与强烈的民族认同。文化是一个国家、一个民族的灵魂，也是一个国家生命力、创造力和凝聚力的重要源泉。

从2021年河南卫视“出圈”的《唐宫夜宴》，再到2022年央视春晚的舞蹈《只此青绿》等惊叹刷屏，当下中国的舞蹈创作并不缺少传统文化的题材以及喜爱传统文化、欣赏传统艺术的观众，所以更需要创作者独具匠心、潜心钻研传统的文化宝库，结合科技创新手法，提升当代观众的审美水平。“传统文化热”彰显着中华民族的文化自信，中华文明秉承着博采众长、兼收并蓄的文化传统，在当下通过创造性转化和创新性发展，不断展现“中国风格”和“中国气派”，使得中国传统文化焕发出蓬勃的生机。

（作者为云南省民族艺术研究院副研究员）