

要让戏曲火“出圈” 总共分几步？

激发年轻人对传统文化的崇敬,用当代人的视角向他们的同龄人诉说他们领略、感受到的文化魅力与价值,这或许就是传统戏曲的一条突围之路。

厚积薄发,《新龙门客栈》“出圈”

环境式越剧《新龙门客栈》火了。数据显示,从2023年3月28日首演至2024年2月,越剧《新龙门客栈》演出162场,收获了大麦9.5分、猫眼9.7分、豆瓣8.4分的高分评价。

根据创演方浙江小百花越剧团统计,截至目前,《新龙门客栈》的抖音相关视频播放量超过18亿次,微博相关话题阅读量超过1亿次,小红书相关话题浏览量突破9800万次。

随着两位年轻主演陈丽君、李云霄登上央视春晚舞台,越剧、越剧演员与观众的距离进一步拉近。

技艺要精湛,创新需大胆

较之于传统戏曲的演出方式,《新龙门客栈》颇具新意与时尚感。该剧打破镜框式舞台的表演逻辑和叙述风格,采用了环境式戏曲这一在年轻人中间颇有市场的演剧模式。由于演出空间、观演关系的改变,观众的视线不再需要追着剧中的某一个角色看戏,剧情就在身边展开,观众就是故事的一部分。

与观众近距离观演相适应,该剧在服化道的设计上弱化传统越剧的水袖、护领、靴白这“三白”,采用了更贴合大众认知的精致古装,演员妆容也作了调整,比镜框式舞台上的戏妆更加淡雅、更具亲和力。“沉浸式戏剧我不是第一次看,但环境式戏曲从内容到形式,还是大大突破了我对戏曲演出的原有印象。”有观众看过《新龙门客栈》后在社交媒体上表示,“因为《新龙门客栈》的新鲜感入了越剧的‘坑’,但我留下来不是因为新鲜,而是因为越剧实在是美。”

尽管《新龙门客栈》的演剧模式发生了改变,并为此调整了服化道设

随着互联网、社交媒体的发展,缘起于农业文明的传统戏曲艺术面临前所未有的挑战。环境式越剧《新龙门客栈》是传统戏曲从业者面对崭新的时代、立足世界戏剧语境的一次有益探索。尽管一部作品的“出圈”可能带有一定偶然性,但剧种、院团、演员的长期努力耕耘、守正创新,无疑更具深刻的必然性。用浙江小百花越剧团团长蔡浙飞的话讲,《新龙门客栈》的“出圈”是一次带有偶然性的厚积薄发。面向当代,传统戏曲融合创新、火爆“出圈”的方法论,值得细心总结。

计,但越剧艺术的传统技艺、韵味、美感均在极大程度上获得了尊重、保留与凸显。《新龙门客栈》项目发起人、艺术总监、越剧表演艺术家茅威涛表示,主创们不仅把电影《龙门客栈》移植成越剧,而且对电影故事做出创造性改编,对武侠精神进行了一次来自传统戏曲的致敬。主创从电影《龙门客栈》中提炼出贾廷这一小角色,是因为他们懂得,越剧女小生是这个剧种的魅力所在,这种艺术处理最能展现越剧的特色。

此外,《新龙门客栈》沿用了越剧早期曲调“呤哦调”,还把戏曲的刀枪把子与武术、舞蹈等进行了结合,多维度展现传统之美。让传统戏曲、传统文化真正走近当代人,让艺术融入生活,正是《新龙门客栈》创作团队的追求。他们知道,深耕市场绝不意味着追求花样、一味迎合,作为艺术传承者、市场开拓者,拿出优秀的作品,用成熟的商业手段把博大精深的中国传统文化介绍给更多人,才是当仁不让的使命。

把作品摆上时代的货架

对于观众来说,走进剧场追求的是好看的内容、有趣的形式、出色的体验。对一部“出圈”之作的创作者、运营者而言,从策划、制作到运营、宣传,每一个环节都至关重要,多方的努力才能造就精彩的舞台表现。

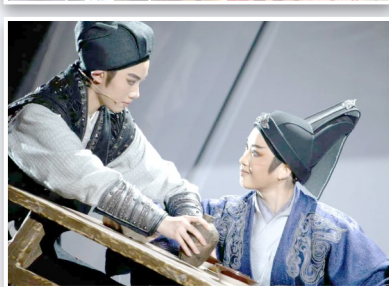
回顾总结《新龙门客栈》的创作经验,茅威涛认为,鼓励更多有才华、有担当的年轻人投入创作,相信他们的创造力和使命感,是非常重要的。一点。

《新龙门客栈》起用了一批在戏剧圈内相当陌生的主创人员,平均年龄不到35岁,年龄最小的编剧是位“95后”。作品排演过程有名家前辈保驾护航,但核心创意均由年轻人自己完成。“年轻人或许技艺还不够成熟,也缺乏足够的经验,但他们能捕捉到贴近时代的语汇,他们懂得当下的观众想看什么样的戏。”茅威涛说。激发年

轻人对传统文化的崇敬,用当代人的视角向他们的同龄人诉说他们领略、感受到的文化魅力与价值,这或许就是传统戏剧的一条突围之路。

此外,《新龙门客栈》在制作模式尤其是演员招募上,借鉴了音乐剧等艺术门类的社招方式,以浙江小百花越剧团为演出主体,打破院团疆界,吸纳更多优秀青年演员加盟演出、实现梦想。面对具有互联网思维、游戏思维的年轻受众,《新龙门客栈》借鉴了音乐剧商演领域已逐渐规模化、标准化的驻演、排演运营方法,在剧目营销、会员服务、文旅体验、艺人IP开发等多个细分领域发力。

“如何让中华优秀传统文化在这个时代得以充分传播并惊艳世界?如何创作出贴合时代、朝着市场出发的作品?我的回答是,我们要改

越剧《新龙门客栈》剧照

创作者解读 正能量传播的流量密码

正能量如何转变成大流量?在2024中国网络媒体论坛上,一些正能量创作者和相关人士结合自身的探索,为大家解读背后的流量密码。

一年一度的泼水节将近,云南省临沧市耿马县歌舞团即将推出第五部“泼水神曲”。这几天陆续发布的一些拍摄花絮,吊足了观众胃口。在此之前,他们连着创作了四部,深受网友喜爱。耿马县委宣传部舆情信息管理中心负责人李吉英介绍,流量密码源自两点:一是对传统文化的持续深耕;二是与时俱进,运用新媒体手段包装、策划,打造留得住的时代精品。

刘影是中国铁路沈阳局集团有限公司长春客运段的一名列车长,也是一个有着众多粉丝的铁路“网红”,被网友称为“影老板”。5年多时间里,为方便广大旅客,她在工作之余,创作了200多部与铁路科普相关的视频。仅一个讲解中转换乘的科普短视频,就收获网友万千点赞。

“换位思考,沉浸代入”,刘影用8个字总结自己成为“网红”的秘诀。她说,首先得把自己设定为旅客,然后通过第一视角把要讲清楚的东西简单呈现出来。

2023年,一项起源于贵州省榕江县的乡村足球赛事,在盛夏火遍全网、火出国门,也让榕江“村超”这张名片深入人心,成功打造成最具特色的县域文化IP。

“我们主打的是一种快乐文化,之所以能实现正能量传播,核心在于一个‘真’字。”榕江县委副书记、县长徐勃这样解码“村超”。在总结去年成功经验的基础上,今年的“村超”进行了全面升级和改造,但他认为,玩法再多,“村超”还得通过更多实打实的真诚服务打动游客和球迷。 据新华社

《我们一起摇太阳》 再次上映

3月30日,由韩延执导的温暖现实主义爱情电影《我们一起摇太阳》再度上映。

当日,片方同步释出“爱会发光”版海报,海报上吕途(彭昱畅饰)和凌敏(李庚希饰)相靠而坐进行着一

场对讲机畅聊,二人仰头可共享宇宙,转身可拥抱爱人,尽显相爱的人在生命中相互陪伴、携手同行的温暖与美好。

作为韩延导演“生命三部曲”系列终章,《我们一起摇太阳》延续了他对生命议题的独到思考。影片讲述了“没头脑”吕途和“不高兴”凌敏,两位身患重症却性格迥异的年轻人,因为“生命接力”的约定,阴差阳错地踏上了一段充满爱与力量的治愈之旅。

影片此前在今年春节档的放映中收获了众多观众的好评,不少观众称赞:“吕途、凌敏像两棵无比顽强的树,即便时常经历风雨,也总能互相扶持,向着阳光”“这是一部展现了生命璀璨如歌的电影”。 据潮新闻客户端

变观念、思路 and 意识,向别的更加成熟的行业学习借鉴。我们必须首先确保自己的作品能够摆上时代的货架。”茅威涛说。

在茅威涛看来,《新龙门客栈》的“出圈”在预料之外、情理之中,是几代越剧创作者、传承者共同努力的成果。浙江小百花越剧团在过去20多年的发展历程中,始终将作品具有人文精神、经得起时间考验、能与当代人的价值取向与审美偏好共鸣,作为艺术创作的三要素。

“多年来,一代一代的越剧人一直在进行创新探索。对我们而言,《新龙门客栈》只是更进一步的开始,期待它能够成为年轻人认识传统戏曲、走近传统戏曲的一扇窗口,让更多的优秀剧种为年轻人所熟知并热爱,让戏曲回归年轻人的生活。”茅威涛说。 罗群