

国粹如何变国潮

当生旦净末丑邂逅互联网风口

3月27日是世界戏剧日。作为国际戏剧协会创立的一个纪念日,该节日旨在引起全世界人民对戏剧艺术的重视。在西方国家,戏剧艺术主要被定义为歌舞剧、音乐剧和话剧。在中国,多数人认为戏曲才是传统的中式戏剧艺术。

近些年,中国传统戏曲文化持续推广,不仅老年人喜欢,年轻一代也正被潜移默化地影响着。这一国粹逐渐变身新式国潮。

我和流行音乐撞了一下腰

“生旦净末丑”是指戏曲中的五大行当。

“蓝脸的窦尔敦盗御马,红脸的关公战长沙”,这句让人耳熟能详的歌词出自《说唱脸谱》,它将京剧与流行音乐相结合,颇具巧思。其实戏歌结合的例子还有很多,如慕容晓晓演唱的《黄梅戏》中加入了《女驸马》的经典唱段“为救李郎离家园”,歌手陶喆则在《Susan说》里引用了京剧名段《玉堂春·苏三起解》。

比起直接引用,更多的歌手选择把中国古典戏曲元素融入到流行曲风中,周杰伦和李玉刚便是其中的佼佼者。前者的《霍元甲》《发如雪》《兰亭序》,后者的《新贵妃醉酒》《刚好遇见你》《万疆》都借鉴了戏曲的唱腔,让整首歌听起来很有韵味。

随着互联网的发展和短视频平台的兴起,“戏腔”歌曲逐渐向网络主流靠近,诞生了一大批如《牵丝戏》《典狱司》《伯虎说》《一生独一》《探窗》等脍炙人口的融合歌曲。

2019年,一颗小葱组合改编的戏曲版《青花瓷》走红,高潮部分老旦气足音亢的唱腔,将原曲中雅致悠然的“天青色等烟雨”描绘得格外波澜壮阔。

戏曲元素往往会成为一首歌曲的点睛之笔。北京戏曲艺术职业学院副院长、京剧名家许翠认为,这和戏曲文化本身的魅力分不开,“通过几千年的文化积累,戏曲本身就是一门博大精深的艺术。所有的文化只要沾到戏曲,它就容易有‘彩’,戏曲的光彩通过元素的传递、改编、包装成了新的流行艺术。”

都说外行看热闹,内行看门道。这些流行歌曲中的唱段严格来说不算“戏曲”,而是“戏腔”。“虽然他们唱的不是京剧,但我倒觉得无可厚非。”许翠笑称,“它体现的是一个时代的样式。艺术这个东西,你得有看门道的,也得有看热闹的。希望大家都能更多地使用戏曲元素,广泛地传播戏曲文化。”

适应潮流是必然趋势

近日,“中国当代小剧场戏剧40年影响力榜单”发布,其中不乏《我不是李白》《驴得水》《你好,疯子!》《奋不顾身的爱情》等话剧作品。因此,如何让戏曲文化在内容、唱腔、风格上推陈出新,适应潮流,成为破局的重点。

改编自沪剧《芦荡火种》的京剧《沙家浜》一直是观众喜闻乐见的经典剧目。2021年7月,北京戏曲艺术职业学院和北京京剧院的师生们将这段

传奇故事以现代京剧表演的形式搬上了舞台,改动颇多。比如唱腔:传统京剧是湖广音,中州韵,没有基础的观众很难听懂,《芦荡火种》则改成了普通话的吐字;比如时长:原版长达三小时,节奏较慢,新版的节奏较快,把时长压缩到了两小时;比如表演模式:原版强调演员的京剧身段及造型,新版的表演则更贴近生活。

许翠认为,“要做到旧戏新演,得重新加工整理内容。戏曲本身是需要

不断创新和改革的。”

除了在原剧目基础上进行改编,还有不少“旧曲唱新词”的创作。在年轻受众为主的哔哩哔哩视频平台上,一段戏曲版的《哈利波特》以其魔性的旋律和唱词达到了300万的播放量。

除此之外,京剧大鼓版《指环王》、豫剧版《霍尔沃茨在朝阳沟》、京剧唱段《三堂会审伽利略》等中西结合的混搭作品也让网友们忍俊不禁。

短视频平台或成契机

“她唱着他乡遇故知,一步一句是相思。”依托一首戏腔歌曲《探窗》,边靖婷、杨浙、朱佳音、朱鹮、程校晨这五位上海戏剧学院的女孩变成了“网红”。在短视频平台上,这个囊括了老旦、青衣和花旦的“上戏416女团”视频播放总量超过5000万,点赞量超过250万。

谈到走红经历,“上戏416女团”成员小浙儿(杨浙)告诉中新网,这是一个美丽的意外,“当时是2019年,自媒体刚刚兴起,各大平台上都有很多年轻人上传自己的日常。作为京剧生,练功就是我们的日常,当时想的是跟大家一样跟随潮流发一发,结果没想到受到这么多人的关注和喜欢。”

团里唯一的“老旦”边靖婷则表

示,她们受众的年龄非常广泛,小到四五岁的小朋友,大到60岁的爷爷奶奶,“我们一直在和大家解释,我们在视频平台上演唱的并非戏曲本身,只是运用了一些相关技法,有歌迷因此去查阅了许多相关资料和信息,对于这一点我真的非常开心,希望大家通过这种兴趣去深入了解传统文化。”

是的,随着互联网的发展,短视频平台逐渐成了沟通戏曲文化和普罗大众的一扇窗口。这是一个将戏曲推向新一代年轻人的契机。

杨浙认为,戏曲人应该主动与时俱进,主动跟随潮流,不断地将戏曲元素与其他元素进行多样的融合,“以前很多人会认为戏曲是一个固化的、老旧的东西,但现在我们证明了戏曲有

更多的可能性。这对于我们京剧生来说也是一种鼓舞,鼓舞着我们不断地为传承戏曲作出更多的贡献。”

此外,很多戏曲人还会在平台上发布一些教学、练功、拍戏和化妆的视频,分享梨园中的日常生活,同样获得了大家的喜爱。

许翠感叹,戏曲人通过短视频平台取得关注对从业者本身也意味着更多的选择,“短视频的流行给我们拓宽了很多路。戏曲行业大浪淘沙,一个班里面能出两三个角儿就很成功了。所以戏曲文化衍生出来的表演、时尚、直播都值得鼓励,在戏曲普及的过程中,大家共同探索,也许就能探索出一些更好的东西。”

据中新社 刘越