

小剧场、实验剧、大师班

600岁昆曲越唱越YOUNG

“《1699·桃花扇》要在上海演了,拼手速啦”“谁有省昆的粉丝群求拉”……在各类票友的微信群里,分享演出信息、求剧照美图、晒观演现场,成为日常。如今,昆曲圈粉越来越多的年轻人,它不仅有传统程式,还走向小剧场、变身实验剧,开设大师班。昆曲的YOUNG,惊艳海内外。

现代快报/现代+记者 宋经纬

昆剧《1699·桃花扇》剧照;“文明遇·鉴”中国昆曲江苏周中雅集

图片来源:江苏省演艺集团昆剧院 扫码看视频

开箱演出变大型追星现场

“喜神州又春回”“雨顺风调万民好”……台上,天官大帝赐福人间;台下,欢呼声、喝彩声不绝于耳,氛围感直接拉满。

今年元宵节,南京朝天宫旁的兰苑小剧场热闹开箱,轻巧欢喜的昆剧《奇双会》携经典的周周演,让观众“闹”了一场别样的元宵节。开场戏末尾的“撒糖”环节,更是观众们盼了一年的限定欢乐,金灿灿的巧克力“大元宝”是福气是运气,拿到手都不舍得吃。

演出结束,很多戏迷围着他们的“偶像”名角求签名、求合影,这样的场景就像大型追星现场。经典剧目《1699·桃花扇》是江苏省演艺集团昆剧院的拿手好戏,十八年来常演常新,所到之处观众们举着手牌、

带着本子,希望与演员面对面交流。

3月,《1699·桃花扇》新一轮的巡演计划推出,让戏迷们高兴坏了。“三月的上海赶不上了,五月我必来南京”“这个版本堪称经典必须看一次”……在某高校的戏友群里,大家热情地探讨着。那一刻,昆曲和年轻人贴得那么近。

唱响海外,昆曲很Fashion

昆曲,被称为百戏之祖,发源于江苏昆山,是汉族传统戏曲中最为古老的剧种之一,绵延存续已600年。

年轻人为何会爱上“600岁”的昆曲?江苏省演艺集团昆剧院院长施夏明认为,昆曲本身有着极强的包容性,它的美足以感染所有人。“我们这一代演员是幸福的,拥有一批多才多艺、审美趣味很高的年轻观众。昆曲传播并不是特别困难的

事情,将每一颗热爱昆曲的心汇聚起来,将丰富昆曲的‘表情’。”

3月,YOUNG剧场和江苏省演艺集团昆剧院联合推出“昆曲正YOUNG! 古典新欢花雅周”,希望以“YOUNG”的方式,向大家展示这一古老戏曲文化更为年轻的面貌。昆剧、展演、大师班、工作坊……多场演出与活动将从“赏、观、习、工”四个方面带给观众全套的昆曲体验。

2023年9月,江苏昆曲传播有了一次“大动作”。“文明遇·鉴:中国昆曲江苏周”中南昆版《牡丹亭》在法国巴黎雷诺拉戏剧院成功上演,七次谢幕,掌声不绝。现场参演的演员们面对如此热烈的场面激动地表示,这说明美没有国界,昆曲能打动全世界的观众,大家都非常骄傲和自豪!

最传统也是最先锋,昆曲∞

昆曲还有多少种可能?答案是∞。近年来,昆曲进行了各类探索。

疫情期间,昆剧《世说新语》上线B站,无数网友追番投币。“剧场最多容纳上千号人,坐在后排的观众只能看到演员模模糊糊的身形,通过高清摄像把演出记录下来后,以直播的形式展现给观众,一是解决了座位的问题,二是可以随时随地看演出。”施夏明说,自此之后,省昆的不少创作剧目也继续采用追番等形式拓展演出。

《南柯梦》《红楼梦》《白罗衫》……众多小剧场剧目、实验昆剧,也让观众看到了昆曲的另一面。

《余韵》(2003)、《浮士德》(2004)、《藏·奔》(2006)、《新录鬼簿》(2009)、实验版《夜奔》(2010)、

《319·回首紫禁城》(2010)、“汤莎会”《邯郸梦》(2016)……实验昆曲独具先锋性。江苏省演艺集团有限公司总经理、董事柯军说,如何让“非物质文化遗产”的昆曲与当代对话,如何借助当代剧场、当代技术推动最传统的昆曲艺术与这个时代互动,这是他作为昆曲艺术家一直在实践的事情。

3月7日,十四届全国人大二次会议江苏代表团举行开放团组会议,全国人大代表、昆曲国家级非遗代表性传承人柯军一段婉转的水磨腔流转人民大会堂,余音绕梁。他告诉现代快报记者:“我们这代人的责任,就是要像顾炎武这样的思想家,多一些立在舞台上,让观众能够欣赏到我们的先辈是如何立德立言立身。这样的故事能够更多地增强我们的文化自信、文化自觉。”

学丹剧的00后:

看戏是了解传统文化的绝佳方式

剧团成立66年,曾红火一时,如今专业演员只有数十人,成为国家濒危剧种……在镇江丹阳,地区本土戏曲丹剧的发展经历了大起大落。目前,丹剧是江苏最年轻的剧种之一,也是仅存的四个稀有剧种之一。近年来,这个年轻剧种找到了生存之路,将这支“乡土里的歌”唱得别有韵味。

现代快报/现代+记者 曹德伟

《凤先生》剧照 丹阳市丹剧艺术发展有限公司供图 扫码看视频

从一路辉煌到一度亏损

丹剧是1958年在镇江丹阳地区非遗文化曲艺“哪当”基础上发展出来的本土戏曲剧种,上世纪60年代至80年代曾红火一时。和许多剧种一样,丹剧从一路辉煌到曲折前进,经历过发展困境的丹剧团(丹阳市丹剧艺术发展有限公司前身)也曾一度亏损。

“丹剧是江苏的小剧种之一,目前只有我们剧团在演绎。这几年我们以送戏下乡、定制演出、精品小剧

场等形式,找准定位开拓创新,又火了一把。”丹阳市丹剧艺术发展有限公司董事长徐海飞介绍。

徐海飞口中的“火”出现在2022年,丹剧《凤先生》入选2022年江苏艺术基金资助项目、省重点投入舞台剧项目,之后又荣获2022江苏省紫金文化艺术节优秀剧目奖和优秀演员表演奖,2023年入选国家艺术基金资助项目并开启全国巡演,这是丹阳戏剧史上的首次获此殊荣。也是在2023年,丹剧被列入江苏省非物质文化遗产保护名单。

濒危剧种迎来发展春天

早在2020年,徐海飞就带着剧团找出路,“当时我们整个演出团队就50多人,面对戏曲市场大环境渐渐衰落的情形,人少意味着抗风险性较弱。只有找到市场和观众,才是丹剧生存的唯一路径。”

作为“领头羊”,他去找市场,拜访多家企事业单位,寻找合作空间。丹阳市委、市政府大力扶持地方剧种,以政府购买公共服务方式对送戏下乡惠民演出给予补贴。

自2020年以来,他们每年线上线下演出达100多场。“每到一个乡镇,来观看演出的有数百人。”徐海飞说,除了政府购买的公共服务,他们还“找米下锅”,将丹剧发展至各类商业演出上,同时探索“定单下菜”。2023年,以丹阳市公安局发起成立的慈善组织“蒲公英之家”为切入点,成功签约创作精品丹剧剧目《蒲公英》,在丹阳全市12个镇区的学校、机关进行巡演,大大拓宽了受众面。

演员+观众双培养

与政府机关、企事业单位合作是推广丹剧的一着“先手棋”,而“戏曲进校园”则是为丹剧找到观众的一步“关键招”。

为了让孩子们了解戏曲、认可戏曲、喜欢戏曲,他们在演出内容上动了一番脑筋,“孩子们的专注度只有一节课的时间,我们单场校园演出的时间就控制在1小时以内。同时,我们还创作了悦来客栈这个载体,在例如《董永和七仙女》这些经典故事里融入幽默诙谐的语言,以短平快的方式吸引孩子们的关注。”徐海飞介绍。

为了更好地传承丹剧,观众要培养,青年演员更需要源源不断地加入。一方面,剧团实施名师带徒计划,以现有丹剧传承人为主要传承资源,培养一批不同年龄、不同层

次、不同数量的传承接班人;另一方面,他们先后与江苏省戏剧学院、扬州文化艺术学校开展委培合作,开设表演班、器乐班,壮大青年人才队伍。

“00后”戏曲DNA觉醒

“学这个以前,我对丹剧不了解,但是越学越有意思,越学越觉得有趣。”3月13日下午,在丹阳市丹剧艺术发展有限公司的排练厅里,20名扬州文化艺术学校19戏曲班的丹剧委培生们正在排练毕业大戏《三凤求凰》,2007年出生的束媛是这部戏的女小生。

“从小我就喜欢唱歌跳舞,学了丹剧后,好像自己的戏曲DNA觉醒了。这几年,我们唱的剧目也越来越有新意。”同样是2007年出生的史芬阁和束媛是同学,课业之余,她们会观看大量的戏曲演出,“看戏是了解中国传统文化的绝佳方式。”

“很多年轻人不是不喜爱传统戏曲,只是还没了解到它的魅力,当学生们沉浸式体验了戏曲,便会发现这项中华传统文化的魅力所在。”徐海飞说,“丹剧的‘哪当调’及拖腔的识别度很高,念白也具有浓郁的方言特色,欣赏起来别有一番滋味,但仅仅依靠线下演出,受众和观众还是很有限的,下一步,我们将打造精品视频,通过线上传播的影响,让‘路转粉’,吸引更多观众。”