

「魔改」京剧：看门道还是看热闹

文化观察

□ 本报记者 田可新
本报实习生 邵泽民

“我本是未来一只猫，抽屉穿越到今朝，爱吃铁板铜锣烧，遇到老鼠就尖叫……”近日，这样一段由戏曲爱好者选用程派《锁麟囊》选段经典旋律“魔改”的京剧版《哆啦A梦》竟在网络上爆红，还掀起了年轻网友的各种模仿热。高雅庄重的京剧艺术似乎进入了大众的娱乐视野。

不过，这种现象也立即引起不少争议。有人认为，如此“新编”让京剧有了谈谐的一面，让年轻人发现了京剧的可爱有趣，从而离京剧更近；但也有人认为，此类作品有恶搞之嫌，是对京剧艺术的颠覆，国粹要发展亟待正本清源。

传统戏曲是不是唯变才红？如此魔改，门道和热闹到底谁战胜了谁？

其实一直在变

从京剧的历史演变过程来看，其本身就是融合众家之长创新发展而来的新剧种。京剧的前身是徽戏（徽调）、汉戏（楚调）、昆曲、秦腔、京腔，受到民间俗曲的影响，在表演方面其融合了昆曲精湛的技艺，从地方戏曲中吸纳了表演的丰富性和生动性，在发展过程中又形成了北京的地方特色，使京剧的观赏性不断增强，一跃成为当时最受欢迎的剧种。而民国初年，反映社会时事、抨击社会现实的新剧崛起后，海派京剧又在变，更注重舞台装置背景，力求逼真，在表演技艺方面，唱念做打甚至全然不守规矩，与传统的京派京剧截然不同。京伶南下后，其表演并未受到想象中的热烈欢迎，常常“以知音者希郁郁不得志而返”，这从谭鑫培赴沪演出时的“盗魂铃”事件中可见一斑。

最近，致力于在短视频平台上弘扬国粹的京剧演员果菁走红，已经收获了400多万的粉丝。谈到京剧之变，她讲了个故事。“当年梅兰芳先生到美国巡演，为了让更多观众来看传统京剧《汾河湾》，他给《汾河湾》改了个名字。这出戏讲的是薛仁贵征战多年之后回家，居然在妻子的床下发现了一只男人的鞋。两人差点一拍两散。后来妻子解释，那是儿子的鞋。丈夫才知道是误会了。梅先生给这出戏改名为《一只鞋的故事》，悬念一下子戳中老外的心。整部剧在海外受到了非常热烈的欢迎。这说明，各种传播形式的焕新，无非都有一个简单的出发点——希望更多人能接触并喜欢京剧。”果菁说。

梅兰芳的改变可谓巧到了点子上。他将京剧的技术和思想分开改革，拓展艺术移步不换形的绝妙方法，推动了京剧大发展。而最关键的是，他将观众的需求和时代的审美纳入戏剧的创新中。王广友告诉记者，旧时的京剧男性角色的扮相较多，而民国初期的上海，受到外来风气的影响，女性地位有所提高，表现在京剧上则是对旦角的偏好。随着女性思想的解放，女性观众的比重不断上升，思想先进的观众更乐于看旦角出演较多的新戏。梅兰芳便将对京剧的热爱和观众心理巧妙结合，在化妆、唱腔、调式、服装等方面都进行改良，所编排的新剧令人耳目一新，备受追捧。他尊重观众的需求，并非一味迎合。梅派高难度经典剧目《宇宙锋》，是其精心进行全本改编的典范。在对女性人物的理解以及唱、做的揣摩上均引入了近代女性的一些心理特征。在造型和服装上，梅兰芳在坚持古典形态美的同时，利用自身优美的身段和巧妙的动作设计将这种美感放大：双抛袖、快步跑、错乱的发髻和遮面颤动，这一系列的装束和表演让无数戏迷为之沉醉甚至疯狂。

“梅大师对《宇宙锋》的改编，就充分体现了‘继承传统’与‘接洽时风’的完美结合，也实现了他一生的最高成就。建立在深厚功底基础上的改变，贴近但不

变则通，但须巧

到外来风气的影响，女性地位有所提高，表现在京剧上则是对旦角的偏好。随着女性思想的解放，女性观众的比重不断上升，思想先进的观众更乐于看旦角出演较多的新戏。梅兰芳便将对京剧的热爱和观众心理巧妙结合，在化妆、唱腔、调式、服装等方面都进行改良，所编排的新剧令人耳目一新，备受追捧。他尊重观众的需求，并非一味迎合。梅派高难度经典剧目《宇宙锋》，是其精心进行全本改编的典范。在对女性人物的理解以及唱、做的揣摩上均引入了近代女性的一些心理特征。在造型和服装上，梅兰芳在坚持古典形态美的同时，利用自身优美的身段和巧妙的动作设计将这种美感放大：双抛袖、快步跑、错乱的发髻和遮面颤动，这一系列的装束和表演让无数戏迷为之沉醉甚至疯狂。

“梅大师对《宇宙锋》的改编，就充分体现了‘继承传统’与‘接洽时风’的完美结合，也实现了他一生的最高成就。建立在深厚功底基础上的改变，贴近但不

首先要姓戏

2021》创作者李政宽强调“京剧为人服务”的重要性。艺术形式都是平等的，京剧、二人转以及流行音乐等形式的结合必然在互相尊重的基础上进行。在改编《武家坡2021》时，他放弃了京剧传统的板腔体结构，融入了流行音乐的现代逻辑，但坚持了“情感为中心”和“京剧是剧中曲”的基本内核要求，将现代与传统积淀巧妙融合。

说到底，前述的所谓多种呈现形式的变，其实都是在为京剧吸粉作贡献，是通过各种手段拓展传统戏曲受众群的广度。基于京剧基础上的京歌、民谣创作、互联网产品的推出，不少都是戏曲从业者与爱好者共同探索的结果。在这个过程中，专业演员可以为尚处“门外”的观众提供业务支持、辅以指导并提出意见；观众则能利用时下流行的形式增强传统艺术的通俗性，通过翻新让经典接地气，充满烟火气。这种互相的奔赴与成全，可以在一些爆火的个案

反响热烈不说，蔡元培先生还在报纸上发表文章大力点赞，说这是“演剧改良之开山”‘梨园未有之结构’。此后还有京剧版的《黑奴吁天录》《新茶花女》，尚小云还演过神怪荒诞剧《摩登迦女》，都是叫好又叫座。”王广友说。

从本质上说，这类变化体现了京剧艺术在题材以及表现力等方面强大的兼容性，不论在彼时还是此刻，都能算是点缀之作。这种类型的剧作，类似电影行业里的商业片，凭借噱头吸引眼球，观众看了新鲜、热闹，乐得叫好捧场。或许这类剧为票房提供了一定的保障。需要强调的是，在艺术水准上，这类剧属实称不上主流，因此，如今流转变台、长演不衰的经典还是《贵妃醉酒》《春闺梦》，上述的改良剧目大抵已经尘封在历史里，偶尔提起，不过是谈资。

纵容的姿态，都让京剧的创新呈现了恰到好处的好处效果，推动了京剧的持续前行。”王广友说。

巧妙的变化，今天还在上演。80后京剧女导演李卓群，便通过小剧场这种表现形式让京剧的发展有了新、潮的一面。2013年，她的团队推出现象级小剧场京剧《惜·姣》，将古典名著《水浒传》中的奇情段落演绎给现代都市观众。剧中阎惜姣全程踩跷，三寸金莲妖娆轻盈，将尘封数十年的旦角表演技巧近距离重现在京剧舞台上。这出戏令著名导演郭宝昌眼前一亮，在接连看了李卓群的《碾玉观音》《春日宴》等作品后，郭宝昌把自己的呕心沥血之作《大宅门》京剧版创作交给了她。京剧《大宅门》融入了歌舞元素，在京剧音乐基础上加入昆曲曲牌和电视剧原声旋律，舞蹈中能看到现代芭蕾与探戈的影子……李卓群认为，当下的京剧创作要“更重视接地气的观演气质和氛围”，就要满足当下受众“剧情紧凑、人物表现有张力”的基本观看需求。

上呈现两全其美的良好效果。

网络狂欢毕竟是一时的。倘若魔改走向恶搞，恐怕适得其反。守正创新，需要回归京剧本身。毕竟京剧历史上的起步、发展，得益于通俗性、技艺性和观赏性的统一，这也是其当下及未来的发展方向。京剧从未也不能与时代脱节。打铁还须自身硬，京剧自身的发展才是京剧是否会面临变异的关键。经典的传承、打磨与思考不能停止，优秀的人才梯队建设与培养是关键课题，对中华文化的现代化表达与诠释，更是京剧创新的必经之路。在国潮兴起的背景下，伴随着文化自信的东风，京剧还要下大力气去做的，是培养一批年轻的观众群体。这就要求京剧从业者善于利用多种平台，探索多种呈现，做好京剧在新时代的诠释与表达，把各种“变种”引来的流量真正注入并且留在京剧受众群体中，完成新一轮集体记忆的形成和搭建，让京剧继续成为新时期中国式浪漫的文化图腾。

文化视点

动画电影

为冷档期带来热话题

据解放日报，每年三四月是电影市场的冷档期，但最近几部动画电影的上映为冷档期带来热话题。前有新海诚导演的《铃芽之旅》国内票房破7亿元，后有曾在20世纪90年代风靡一时的《灌篮高手》掀起情怀热。

“《铃芽之旅》能够刷新票房纪录，和作品本身质量有关，也和新海诚以往作品的红利效应有关。”上海大学上海电影学院教授、副院长程波认为，新海诚电影的制作水准高，在视听、故事层面，氛围感营造上都有独到的地方。相较新海诚“灾难三部曲”前两部作品《你的名字》《天气之子》，《铃芽之旅》的故事视野更具人文性和社会性，故事格局更大，前两部作品积累下的中国观众缘得以激发。

程波认为，同样是动画电影，新海诚的电影相比《深海》、“新神榜”系列等国漫电影，在画面和节奏上都带有一种松弛感。这种松弛感让新海诚电影和国漫电影形成有益的差别，不仅可以起到他山之石的作用，也满足了动画电影爱好者的多元观影需求。“随着近年来国漫崛起，很多原本不看日漫的人也被培养为动画电影观众，观影人群有了叠加效应，也使得《铃芽之旅》能够一定程度上突破圈层。”

“银发知播”

何以“感动中国”

据光明日报，日前，在“感动中国2022年度人物颁奖盛典”上，一个平均年龄77岁的短视频博主群体荣获集体奖。这个群体由13位老院士、老教授，中小学教师组成，他们退休后转战互联网，把短视频变成科普课堂，将拼音、电工、天文、物理、文学等知识与技能传授给大众，大家称他们为“银发知播”。

近年来，得益于我国互联网应用适老化改造的持续推进，老年群体上网、用网的需求活力不断被激发。中国互联网络信息中心发布的第51次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2022年12月，我国网民规模为10.67亿人，互联网普及率达75.6%。其中，50岁及以上网民群体占比提升至30.8%。老年群体加速融入网络社会，成为移动活跃网民重要增量来源。“银发”一族不仅成为互联网的使用者，他们还利用互联网，成为内容创造者。

老年人自身的独特价值填补了互联网社会的空白，“银发网红”以其健康乐观的生活态度影响着网络社会和互联网文化圈层。“银发知播”“银发网红”正在成为互联网文化的重要力量，他们用自己的风格改善、净化着网络环境。

新中式美学

成为文化消费驱动力

据文汇报，盘扣、慈杯咖啡与寺庙游，看上去似乎彼此不沾边，却不约而同成为年轻人的时尚，全因国潮蔚然成风，无论在文化上抑或商业上，业已进入主流视野，新中式美学俨然成为一种显学。

新中式美学的普适化、现象化与商业化，离不开年轻一代的力量，这些变革大都由年轻人发起，体现着当代年轻人对中华传统文化的理解、想象与发挥。新中式美学的灵感火花，由年轻人点燃，当它已然成为一种文化现象后，相对应的文化消费亦风靡一时。新中式服装与国风摄影、汉服出游、围炉煮茶、古城文旅等诸多场景便连结了起来。

中国文化的包容性、中式美学的引领性，无疑在当代世界文明有了一种全新的定义与地位，其背后的根本原因在于中国经济、科技、体育、艺术等综合国力的持续增强，国际地位与影响力显著提升，再加之中国年轻一代的网络媒体运用能力日趋成熟，跨文化传播能力大幅提升，也使得新中式美学所承载的新时代中国故事，有更多的人听得到、愿意听、听得懂。

网络文学

主流化精品化加快

据人民日报海外版，4月7日，中国作协网络文学中心在上海举办全国网络文学工作会议，发布了《2022中国网络文学蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》）。

《蓝皮书》显示，2022年网络文学全年新增作品300多万部，现实题材持续增长，科幻题材势头旺盛，玄幻、历史、言情等题材推陈出新。题材多元，突出现实与科幻的创作格局正在形成。浙江省作协副主席、知名网络作家管平潮认为，网络作家应当以写出既叫好又叫座的主流化作品为目标。“在AIGC（人工智能生成内容）大行其道的今天，精品化对我们来说更加迫切。我想我们可以在情感、思想、生活化等方面下功夫。深入生活，扎根人民，将是网络作家未来安身立命的重要方面。”他说。

近年来，网络文学也带动了中国元素、中华文化的海外流行，是中华文化走出去的亮丽名片。中国功夫、文学、书法、美食、中医等成为最受欢迎的题材。体现中国传统文学精髓的《天道图书馆》、源于东方神话故事传说的《巫神纪》、弘扬中华传统美食的《异世界的美食家》等出海作品广受好评。从文本出海、IP出海，模式出海到文化出海，网络文学将中国故事传播到世界各地，日益成为世界级文化现象。

（□记者 李梦馨 整理）

借点儿青春

□ 逢春阶

朵。”舞蹈自有其生命力与免疫力，什么也阻挡不了他们的热爱、向往、自信、多情多思、多梦多舞。

团扇、折扇的扇之趣，飘逸的水袖，还有剑、毛笔、油纸伞等富有民族文化符号的道具，看得我眼花缭乱。马翔、李丽娜两位指导老师向我介绍，他们在继承和学习传统文化精髓的基础上，有目的地提炼出道具技法，并与中国古典舞身法韵味相结合，不断清晰并强化“心”“意”“气”与“力”“形”“神”之间的关联和外化，在“以身带器，以器练身，人器合一”中达到技法、身法、心法三法合一的训练目的。通过道具所营造的独特物境与情境增添内在情感的表达性，在中国古典舞身体语境中彰显中华传统美学的意境之美。唤醒道具的灵性，赋予道具生命，对不对？李丽娜老师说对。

展示了汉唐古典舞、阿拉伯风格舞、印度古典舞，以及蒙古族、维吾尔族、藏族等传统舞蹈外，师生们还一起创作了自己的作品，比如《黄河岸边芦花开》《绿肥红瘦》《移山》

《村里来了新书记》等。黄河岸边芦花的命运，折射出新时代黄河两岸人民命运的改变，让人联想到黄河滩区的迁建与治理。村里来了新书记，用什么舞蹈语言表现，这是个挑战，学子们以自己的想象力，串联起接地气的故事。尽管稍显稚嫩，但我为他们的探索点赞。让我印象最深的是《移山》，这是对《愚公移山》这一寓言的舞蹈解读，震撼人心的呐喊和鼓点，把观众的情绪调动起来。移山者怒目圆睁，筋骨暴露，力气脚足了，锄头抡圆了，号子喊齐了。他们相互配合，气息凝重，开辟一条生存之路。这个舞蹈作品给人力量，给人启迪，给人创造的激情。

年轻的舞者，是一群有想法的人，他们自称是站在紫薇花开的路口“赏光”的人。我还注意到，山东艺术学院2019级舞蹈学专业设计的线上展《寻物觅舞》以文献物，说舞蹈迹，以文物为基点讲述中国文化，中国古代舞蹈史+新媒体，将文物“活化”。这不就是“两创”吗？

山东艺术学院门口有块巨石，石上刻着四个字：“阅约深美”。这是学院的校训。校训释义：清代张惠言在《词选序》中曾言，“唐之词人，温庭筠最高，其言深美阅约。”一百多年前，蔡元培先生书“阅约深美”赠上海美专。时任上海美专校长的刘海粟先生对“阅约深美”诠释：“阅”就是知识要广阔；“约”就是在博采的基础上加以慎重的选择，吸收对自己有用的东西，人生有限，知识无穷，不能把摊子铺得太大，以便学有专长；“深”就是要有钻研精神，要入虎穴，得虎子，百折不回；“美”就是最后达到完美之境。

我在“阅约深美”石前驻足，看着年轻学子从我身边走过，想到了我的大学时光，眼窝有些发湿，年轻学子上身值得我这个老记者学的东西真不少。

我想起普希金的诗《预感》中的两句：“是否让我骄傲的青春/以坚强的耐力/迎接它的来临？”青春真好。青年节将至，祝年轻朋友节日快乐！