

爆款舞剧热度如何持续?

□ 本报记者 田可新 本报实习生 李奕璇

文化观察

当下，火爆的舞台演出中，舞剧占据半壁江山。《李白》巡演场场爆满，获得诸多好评；《红楼梦》已成现象级，上半年排期满满当当，开票即秒空；《咏春》以舞释武，燃爆央视春晚；《只此青绿》《诗经·东坡》成功出海，受到盛赞……“舞剧热”是艺术爱好者与精品艺术作品、高水平院团和艺术家的双向奔赴。如是欣欣向荣的文化消费盛况，也彰显了中华优秀传统文化在新时代的勃勃生命力和感召力。

舞剧热，虽迟必到

近些年，中国舞剧演出行业呈现蓬勃发展的态势。据2022年中国演出市场年度报告，舞蹈演出票房收入达5.31亿元。其中，中国舞、民族舞类型的舞剧项目占比达56%，成为最受演出市场欢迎的舞蹈类型。舞剧《只此青绿》超越演唱会与音乐节、话剧、曲艺等艺术门类的诸多项目，位居2022年演出市场票房收入榜首。

伴随着越来越多“爆款”舞剧的出现，“舞剧热”日渐成为演出行业的常态化现象。承接2022年的迅猛势头，2023年《只此青绿》启动120场巡演，《咏春》在全国二十多个城市展开80场巡演……《红楼梦》《李白》《孔子》等“爆款”剧目虽然巡演的城市与场次不断增多，但仍呈现一票难求的火热局面。

人们对舞剧的热爱，有点儿“虽迟必到”的意思。早前，大多数人觉得，舞剧只有专业演员能看懂。中国舞蹈家协会副主席、国家一级编剧赵明告诉记者，舞蹈是无国界的世界语言。任何舞种都可以运用肢体进行美的表达，是最容易被接受的、被理解的。

舞蹈本身虽然写意性强，但置于舞剧的情境中，有了主题的观照、线索的牵引、音乐的渲染，有了服、道、化的呼应，观众很容易沉浸其中，完全可以借助舞台上给出的综合艺术元素来理解和消化。像《永不消逝的电波》这类舞剧，以身体语言表现的戏剧冲突，反而更抓人、更鲜明、更震撼人心。在《只此青绿》中，演员的一颦一笑、举手投足，输出的内容和思想有时并非直接的，而需要人们顺势去探寻、品味，甚至自我延伸。开合收放间，舞蹈艺术以特有的韵律带动全场的节奏，台上台下很容易迸发情感共鸣。

记者发现，“舞剧热”中的爆款多以中华优秀传统文化为题材，而观看和讨论的群体却以年轻人居多。很多青年观众甚至二刷、三刷，在观看欣赏的同时，他们还会在微信、微博、小红书等社交媒体平台交流讨论。这说明，以年轻人消费主力的“国潮热”已蔓延至演出行业，并催生了舞剧的繁荣。

现代化的表达与传播

从创作者的角度来看，中华文化源远流长、博大精深，历经数千年的发展而愈加熠熠生辉。作为其中的精华，中华优秀传统文化更是无数中华儿女应当深以为傲、体悟吸收的宝贵财富。“爆款”舞剧的诞生正是一位位创作者以充分的文化自信对中华优秀传统文化进行挖掘和创新的产物。无论是《红楼梦》《孔子》还是《李白》《咏春》，这些作品都深深植根于中华优秀传统文化的土壤。创作团队无不深入历史著述中摸索推敲，在对其文化内核进行把握的基础上，以创新性的框架进行建构。

观众评价说，《孔子》这部作品中的孔子不再是那样渺远的圣人，而是“一个时而迷茫、时而恍悟的探索者”，这样一个多面性的孔子形象让年轻人很有共鸣；当孔子面对现实的挫败，心中的迷茫，没有颓唐、没有放弃，而是以开拓性的精神完成涅槃，对于同样身处混沌迷茫中的个体而言无疑是非常具有触动性的。舞剧的创作者正是抓住传统文化中最能打动人的精神文化内核，与当代个体的价值理念相映照，从而超越时代区隔唤起人们对中华优秀传统文化的共鸣。

植根中华优秀传统文化并不意味着被传统束缚，“爆款”舞剧之所以走红恰是因为它们通过创新性表达让传统实现了现代化转化。舞剧《红楼梦》抓取原著中的重要情节，设置为十二幕进行编排创作，在诠释原著人物精神的同时也映射着当下时代个体的挣扎与反抗，传递出极具真实感和力量感的表达，传递出一种突破束缚的生命力。

面向新一代的受众群体，舞剧创作者选择以更加贴近当下年轻人的认知特性进行艺术创作。艺术家不再固守阳春白雪的执念，主动走出来，用更亲和、更青春、更流行的创作语言和表现形式，邀请广大观众品读自己的创作理念。《咏春》，在自媒体平台一经播出即登上热搜榜，视频播放总量已超2亿次；民族舞剧《红楼梦》初登B站跨年晚会，引起广泛讨论，内容口碑不断发酵，相关话题登上微博、抖音等社交媒体平台话题热榜……这些着实令人欣喜：新传播方式的加入为这场热潮插上了翅膀。

创新，提升与引流

“爆款”舞剧的频频出圈让演出行业呈现欣欣向荣的局面。但一个不争的事实是，头部舞剧吸引了绝大部分票房和流量。在顶流团队爆款频出、精品频出的同时，舞剧整体票房冷热不均。“一些舞剧还是缺乏讲好故事的能力，或在音乐、舞美上用力过猛，或在抒情上浮于表面，导致作品缺乏更多的思想深度和共情力。”业内专家认为，目前“爆款”舞剧的题材相对扎堆，创作同质化、后继乏力等问题，容易导致观众审美疲劳。“如何进一步挖掘古典文学、文化IP，如何拓展视野聚焦更多现实意义作品，这两大课题，都亟待深度思考和解决。”

在创新力上，民族舞剧《红楼梦》树立了一个样本。该剧以“十二金钗”为主要人物的创作构思可谓独辟蹊径。“要遵循戏剧逻辑，还有情感和情绪的逻辑。十二个姑娘的命运本身，在我看来逻辑感会更强烈，并且作为舞台语言会更丰富。在《团圆》篇章中，我们再现了贾宝玉心中那份最美好的大观园盛景，并在最后加入了没有时间概念和空间概念的《花葬》，用更当代的语言去表达人性本身的力量。好的创作一定是有自己的理解和态度，即便那个见解很浅显，也可以从一个小小切口剖出一个大口。”该剧导演、主演黎星表示。

跳出创作本身，新媒体等传播渠道为舞剧出圈打开了新局面，将舞剧的动人之处以更加生动的形式向观众呈现。但网络平台的开放性、匿名性等也让不少劣质演出有了可乘之机。一方面要加强监管、持续引导、及时遏制。另一方面，任何演出团体，都需要把主要精力放在创作精品上，以提升观众的观演体验，全方位提升作品的艺术水准、思想深度，而不是用歪了心思，搞搬运、蹭热度。

当然，让更多舞剧火爆，也需要更多人懂剧。“围绕舞种、剧目、参演人员，整个团队、出品方、剧院都有很大的发展空间可以操作，比如观演互动活动、艺术讲座、文创产品开发，都能起到极好的热场作用，也能巧妙引流，促进更多的爆款产生。”上述专家表示。

《与凤行》居电视剧播放市占率排行榜首位

据灯塔专业版App统计，《与凤行》目前集均播放量达到3996万，最高播放市占率达到25.81%，成功领跑正片播放市占率排行榜。《与凤行》改编自九鹭非香的小说《本王在此》，由邓科导演，赵丽颖、林更新等人出演，共同由观众呈现了灵界碧苍王沈璃意外遇害在人间游历的神行止后，两人一起惩奸除恶，一步步探索真相，并在这个过程中相依相守互生情愫的故事。大义和苍生是仙侠剧探讨的命题，《与凤行》中女主沈璃义无反顾地保护百姓，行止也在沈璃身上领悟了什么叫责任，因此肩负起自己的使命。剧集播出后讨论热度高，播放量可观。

榜单第二名是《花间令》。《花间令》由钟青导演，鞠婧祎、刘学义等人出演。《花间令》中男女主相互配合，查明桩桩疑案，致力于揭露疑云后的真相，给受害者公平正义。在这一过程中，两人也逐渐解除了曾经的误会。《花间令》播出后收获了很多关注度。《小日子》居榜单第三。

《八月桂花遍地开》领跑最新上线排行榜

据云听App统计，《八月桂花遍地开》领跑最新上线排行榜。由有声书苑制作的有声书《八月桂花遍地开》原文为茅盾文学奖得主徐贵祥作品。故事发生在1938年的秋天，中共地下党员沈轩轶为配合武汉保卫战，临危受命，以江南儒商的身份与日军周旋，为掩护陆安州的抗日斗争，开展了一场场惊险角逐。书籍通过声音将人物深沉的情感、故事情节的跌宕起伏传递给听众。抗日英雄们展现出来的民族精神，正被一代代传承，也需要一代代传承。抗战中的民族英雄意志坚定、热爱祖国和人民、百折不挠，为了更美好的明天不断奋斗，这种精神将永远激励着人们奔向远方。

《国风雅韵——弹拨乐器篇》居榜单第二位。在源远流长的中华文明里，音乐是重要的组成部分，从唱词到乐器，音乐见证了也记录着历史。弹拨乐器历史悠久，种类繁多，极具特色。《国风雅韵——弹拨乐器篇》收录了《春江花月夜》《丝路飞天》《高山流水》等经典弹拨乐器乐曲，受到听众好评。《乾隆皇帝全本免费》位居第三。《乾隆皇帝全本免费》参考二月河创作的系列长篇历史小说，为听众展现了乾隆皇帝一生的是非功过，也展现了那段历史盛极而衰的宿命。

《百妖谱·司府篇》登顶国创动画上新榜

据哔哩哔哩App数据统计，《百妖谱·司府篇》领跑B站国创动画上新榜。《百妖谱·司府篇》为百妖谱系列第四季，改编自黎穆的同名小说。百妖谱中，主人公医桃夭带着小和尚磨牙西游四方，寻找《百妖谱》，在旅途中给各路妖怪治病。《百妖谱·司府篇》故事发生在桃夭一行人来到京师大户人家“司府”后。桃夭一行人在这里遇到暗刀、百知等妖怪，了解到它们身上发生的故事后，桃夭心怀善念，解铃还愿。观众可以与桃夭一起经历冒险与情感故事，感受世间沧桑。有观众评价：“故事很搞笑，很温暖又很感人”。片中参考了我国古代传说中的一些妖怪，认真讲述着属于华夏民族的故事。

《亏成首富从游戏开始》居榜单第二位。《亏成首富从游戏开始》同样是由小说改动画，讲述了平凡打工仔裴谦意外绑定财富转换系统，获得了重来人生的好机会。系统规定亏钱金额能全部落到自己腰包，因此裴谦力图制作违背市场规律的另类游戏，却一次次意外走红。故事情节较为轻松搞笑，B站目前评分9.2。《捕星司·源起》紧随其后。

《百年狂想》问鼎展览高分榜

据大麦App数据统计，上海浦东美术馆举办的《百年狂想：苏格兰国立美术馆的超现实主义杰作》问鼎展览高分榜。上海浦东美术馆携手苏格兰国立美术馆在诗人安德烈·布勒东第一篇《超现实主义宣言》发表100周年之际，倾力呈现2024年第一展——《百年狂想：苏格兰国立美术馆的超现实主义杰作》。在此次展览中，展出作品丰富，数量达到百余件；作品种类繁多，著名超现实主义大师萨尔瓦多·达利、雷尼·马格利特、马克思·恩斯特等五十余位艺术巨匠的真迹都参与了展出。此次展览展出的作品均为初次在国内参展，呈现方式有绘画、雕塑、拓印等多种形式。展览共分三个单元，观众可以近距离感受20世纪初至20世纪晚期超现实主义的发展历程，品味大师们的杰出作品。目前，《百年狂想：苏格兰国立美术馆的超现实主义杰作》大麦评分9.4。

8K宇宙剧场《太空遨游》位列第二。《太空遨游》采用了8K超高清投影结合3D视觉呈现的表达方式，应用蔡司主导开发的模拟宇宙强大应用程序，打造了顶配级“天文馆”，带领观众开启充满视觉震撼的星际穿越之旅。排名第三的是心理剧《探索内心的旅程——戏剧疗愈工作坊》。《探索内心的旅程——戏剧疗愈工作坊》为心理学实践体验，能够在一定程度上帮助参与者缓解生活中的焦虑恐慌等负面情绪。（□记者 田可新 实习生 尹淑婷 整理）

“默默低下头对你许诺”

□ 逢春阶

小逢观察

我跟史怀宝相识，是在大概二十年前的孙方杰诗歌朗诵会上，史怀宝拿着啤酒当麦克风站在凳子上，在嘈杂的一个叫“九碗伴”的餐馆朗诵自己的诗《今夜月光是河》。后来就很少看到史怀宝的身影，倒是经常看到他写报告文学的信息，他最近写出了《谷文昌传》。诗人摇身成了报告文学家。诗人写报告文学的，还有张中海，他写出了沉向向的《黄河传》。

谷文昌的名字，我是从刘佩琦主演的电视剧《谷文昌》中知道的。作为一个南下干部，从新中国成立初期到20世纪70年代，谷文昌在福建省任职期间，铺下身子，与老百姓同甘共苦，做了“公仆”应该干的事，事迹确实很感人。在东山县，百姓自发将“先祭谷公、后拜祖宗”传承为新的民俗。2019年谷文昌被评为“最美奋斗者”，入选“100位新中国成立以来感动中国人物”。2016年谷文昌的雕像坐落在中共中央党校的校园里。

经验的报告文学家都有将熟悉的信息“陌生化”的本事。史怀宝有一只诗眼，他用诗人的眼睛打量“谷文昌”，下了一番走读功夫。沿着谷文昌的足迹行走，虔诚地拿着镜头去留念，用心去聆听，去记录，眼含泪水去感受。一步步走进了谷文昌的内心。史怀宝把谷文昌当亲人写，有时觉得谷文昌是父亲，有时又觉得是叔叔，是大哥，他触摸到了一个平凡而伟大的灵魂——一个“默默低下头对你许诺”的人，一个不在老百姓的疾苦面前闭上眼睛的人，一个初心不改的人。

报告文学围绕谷文昌求生存，投奔革命，告别家乡南下，初上任、拜母亲、送粮食、请专家、找水源、救兵灾家属、治沙暴、保护非物质遗产、教子女等关键事件展开，叙事线索清晰，情节安排紧凑。既突出了谷文昌在赢得民心、治理环境、发展经济、改善民生等方面的显著政绩，又细腻描绘了他在家庭与工作、个人情感与公共责任之间的抉择与平衡，使得整部作品层次分明，富有艺术张力。

实事求是，要做到这一点太难了。“台属”是曾经让人听了不寒而栗的词，而由于地理原因，东山县的“台属”特别多。只要是“台属”，你就抬不起头来，不能有尊严地生

存。作为县委书记，谷文昌反复调研，发现好多“台属”的亲人是被抓壮丁抓到台湾的。他大胆地把经过仔细辨别的“台属”定为“兵灾家属”，这样的决定，是要担风险的，但是谷文昌就这么做了，他许诺，不能让“兵灾家属”再受二次伤害。受到抚慰的“台属”能不感念他？三年困难时期，日夜奔波，忧心忡忡，不让一个人饿死。尝过挨饿滋味的人能不感念他？分管林业，爱树如命，自己的大宗家具，不让用木头做的，包括自己的子女结婚，都不能用木头做家具。自己买还不行？不行。那郁郁葱葱的万亩木麻黄树林能不感念他？走投无路的母亲要把自己的孩子送给他抚养，他咬着牙接过来，一接就是三个。那被抚养的孩子能不感念他？这就是谷文昌，这就是史怀宝笔下的谷文昌。史怀宝赋予谷文昌以血肉之躯，使其既有刚毅果决的一面，又不乏亲民谦逊的气质，实现了人物塑造的返璞归真，使读者能够真切感受到谷文昌这个默默重诺的人，一个大写的人。

史怀宝饱含深情地捕捉着一个温暖细节。有一个细节，我印象深刻。谷文昌晚年的最后一次手术前，要求陪着妻子史英萍去百货大楼，扯了几尺棉布，又找了一家裁缝店，让

裁缝比着史英萍的尺寸做了一身衣服。史英萍知道，他在表达爱意和歉意，结婚这么多年，老谷第一次帮她做衣服。为了抚养五个别人的孩子，她一辈子没生过一个自己的儿子。她年轻时有知识有能力，组织上要提拔她当副县级干部，被老谷拒绝。每次领导干部涨工资，老谷总是说：“我俩工资加起来够用的了，还是给那些工资低的同志涨吧。”史英萍一直到参加工作三十年后退休，工资才依照规定由十八级涨到十七级。老谷也有儿女情长，只是他默默地藏在心里。他是人民公仆，公仆就该有公仆的样子，就该如谷穗一样默默地低下头。

读完《谷文昌传》，我觉得史怀宝是在写一首长诗，这首长诗比以往他写的那些表达个人情感的诗句更朴实、更扎实，也更深厚。我记得他写的《今夜月光是河》中有这样的句子：“回过头默默对你说/默默低下头对你许诺/……我只是这样在原野上奔走/只是这样面对夜空/寻找/永恒的星座。”

谷文昌，老百姓心中一座不朽的丰碑。作为诗人的史怀宝以足够的耐心、克服了心梗等病痛不停奔波，超越了自己之悲欢，胸襟慢慢打开，以谷文昌精神写谷文昌，他寻到了“永恒的星座”。

