

戏曲“出圈”也是“入圈”

抖音戏曲主播：以『清流』出圈

如果说在《神女劈观》面前，宁波戏曲人是借热度“蹭流量”，那么在抖音戏曲主播产出上，作为“戏码头”的宁波，占据着更大的市场份额。

2021年底，一位名叫陈誉的宁波象山民营越剧团演员因登上热搜意外走红，与她相关的词条是“因疫情失业越剧演员直播间再就业”。一时间，“疫情下成功转型，收入翻3倍、一场挣一万元”的励志案例成为各大媒体争相报道的典型，央视新闻形容她是“直播界的清流”，单日词条阅读量一度超过1.8亿。

对陈誉本人来说，这次走红有些许意外，“甚至有人来问是不是我自己买的热搜”。回看过去的两个月，陈誉仍然觉得有点不真实，“抖音涨粉涨了4万，以前直播间人数一般两三百，现在是两三千”。虽然数据跟抖音的“头部”没法比，但对小众戏曲来说，已非常可观。

陈誉是入驻抖音的数百位越剧主播之一，这其中既有专业剧团演员，也有民营剧团演员、票友。“疫情对大家的打击是相似的，民营剧团没有演出就失去了收入，专业剧团演员在团领导支持下，也有向线上发展的倾向。”日前，抖音唯一的戏曲类主播“公会”负责人张旦恒接受了记者采访。

张旦恒是宁波知名越剧票友，也是最早入驻抖音的越剧主播之一。“我最早在抖音发视频是在2018年底，2019年陆陆续续摸出了一些门道。”疫情之后，涌入抖音的主播较多，不乏向她打听相关情况的。张旦恒便和六七个朋友一起组建了“戏星传媒公会”，专为戏曲主播指点迷津，陈誉走红背后其实也有她的助力。

“我们会告诉主播如何吸引更多人看，以及帮助他们获得抖音官方的流量支持。”张旦恒告诉记者，“比如说在有条件的情况下尽可能用戏装而不是生活装；如果一个人直播单调，可以邀请双人合唱；为了获得好的直播效果，更换质量较好的声卡和高清摄像头是必要的投入。”

“因为启动较早又比较努力，相对也舍得投入，宁波的越剧主播是目前整个抖音里做得比较好的。”据张旦恒观察，在2021年12月举行的抖音年度直播嘉年华中，她和陈誉在宁波地区十强中占据两席，也体现了戏曲类主播在宁波的实力以及受欢迎的程度。

张旦恒生活照。受访者供图

跨界联合，助力戏曲走向年轻人

据《2021抖音数据报告》显示，过去一年，传统文化类内容在短视频平台得到了繁荣发展，传统文化主播收入同比增长101%，其中曲艺类主播收入同比增长232%。除了宁波人相对熟悉的越剧、豫剧、黄梅戏、京剧、秦腔都是十分受欢迎的戏曲剧种，也有越来越多的专业演员把舞台搬到直播间，除了演唱唱段，还会通过讲戏、分享戏曲小知识来拉近戏剧和年轻人的距离。在《2021抖音非遗戏剧数据报告》中，90后、00后占观众总数的52%。

“随着戏曲主播群体越来越庞大，互相之间不可避免有所竞争，大家都在努力提供更优质的内容来留住观众。把蛋糕‘做大’而非‘内卷’是一种共识。”据张旦恒介绍，有一种方式当下比较流行，便是跨界之间的连麦，“比如戏曲主播和唱歌、舞蹈、脱口秀主播连麦，互相推荐，达到互相引流的效果。”

另外，翻唱戏腔歌曲也一直是很受欢迎的样式。早在2019年，张旦恒就曾尝试自己把歌曲《辞九门回忆》中的一段唱改成“花旦戏腔”，4万多的点赞至今是她抖音所有视频中点赞量最高的一个。

“这方面做得最成功的是‘上戏416女团’。”张旦恒推荐说，“她们是上戏2017级京剧表演专业学生，2019年以来持续在短视频平台上发布日常练功、演唱的视频，有时也在宿舍里展示京剧赶妆、戏服、扮相、手势，教网友分辨不同流派唱腔，记录生活的同时普及京剧知识，逐渐收获了一批观众。”

2021年4月，“上戏416女团”在毕业汇报演出上合体，用戏腔翻唱了古风歌曲《赤伶》，分别使用程派青衣、荀派花旦、老旦等唱腔，一人一句，将歌曲演绎出优美而又有层次的意境。让几个女生“破圈”。她们演唱的《探窗》一曲，在短视频平台上播放总量已超过5000万。2022年B站元宵《上元千灯会》，“上戏416女团”集体亮相演唱《探窗》成为一大彩蛋。

在剧场看一场传统戏曲演出，时间是漫长的。而一首古风歌曲，一段戏腔，将戏曲的精华浓缩在四句“腔调”之内，相当于用最短的时间向观众展示中国戏曲的浪漫与美丽。

古装头面、精致扮相、华丽镜头的加持，短视频快节奏的传播，以及一定程度的陌生化，让人们曾经以为已然过时的戏曲成功击中了B站“二次元”观众的心，让人清晰看到传统文化与当代青年的“双向奔赴”。

有数据统计，近一年，戏腔视频播放量在B站增速高达275%，用跨界混搭的方式将戏曲与流行元素融合成为了舞台表演“出圈”的“新常态”。随着这股潮流的蔓延，也有越来越多的创作者致力于扎根中国传统文化，从传统元素中提炼精华，以崭新而时尚的方式打破圈层壁垒，将传统文化传递给当代观众。戏曲以及它背后的国潮正乘着新形式和载体的东风，焕发出更蓬勃的生机。

新闻多一点

业内者说：从『看热闹』到『看门道』依然有门槛

2月15日，虎年元宵，以年轻用户为主的国内最大视频弹幕网站bilibili(简称“B站”)首次试水元宵晚会。这台以《上元千灯会》为主题的晚会，得到中国戏剧家协会的支持，全程以戏曲类节目为串联，连男主角身份设置也是戏班的“少班主”。这也是B站第一次举办戏曲晚会，以往，戏曲一般只是节目中的点缀，而非呈现的主体。这一选择在戏曲的新老观众中“一石激起千层浪”。

青年编剧温方伊评论说：“B站难得愿意做戏曲主题的晚会，这种传统文化推广途径，虽然是一种对快节奏碎片化传播的迎合和妥协，却也行之有效。就像这台晚会讲述的浪漫故事，惊鸿一瞥如梦似幻，至于以后是去主动寻找接触，还是沉浸在单纯‘美’的回忆里，全看缘分。”

这一点评，道出了长期以来戏曲文化在传播过程中始终面临的境遇。早些年，作家白先勇在各大校园推广青春版昆曲《牡丹亭》，有多少人沉浸在“美则美矣”的想象里，又有多少人留下来成为了真正的戏曲观众，走进剧场，为戏曲演出买单。

从“看热闹”到“看门道”，作为中国优秀传统文化的重要组成部分，看戏曲是有门槛的。关于行当、剧种的知识储备是基本的，需要了解的还有服装、脸谱、盔帽、道具的应用，曲牌、腔调、流派的区分，名家名段的赏析，名人掌故的熟稔，这些并非短小的视频内容可以涵盖。

近来，宁波市文化旅游研究院戏曲研究员友燕玲一直观察传统戏曲的线上传播，希望宁波地区的三个稀有剧种甬剧、姚剧和宁海平调也能够通过线上传播的方式“被了解”。

“我们不想一本正经地讲剧种的来龙去脉、艺术特点，而想用轻松活泼的形式，从点入手，比如把甬剧《半把剪刀》的剧目介绍做成‘一把剪刀引发的血案’，从这个点引申出甬剧最擅长用清装演家庭伦理故事的特点，用轻松有趣的推广方式介绍我们宁波本土的剧种，展现宁波的地方文化。”友燕玲说，“不过短视频不好做，而且剧种的局限性很大，宁波本土小剧种不像京昆，比较好嫁接，也不像黄梅戏、越剧，本身受众就广，小剧种推广起来相对比较难。不过，短视频确实是一个机会，我们会尽力去做，为宁波剧种发声，挺好的。”

记者 顾嘉懿