

古老秦腔的破圈与突围

“近期,以西北梨园四十年沉浮为叙事主线的电视剧《主角》热播,带动了秦腔破圈走红。

社交媒体上,秦腔绝活“慢卧鱼”的“打播赛”引发众多网友围观;陕西各大秦腔院团的线下演出订单爆满,演出区域从原来的“西北专属”,迅速扩展至江浙沪、大湾区。这门古老艺术也吸引了年轻人追捧,“00后”扎堆观演,甚至一度“霸占”了各大剧场……

《主角》创作过程中,有哪些鲜为人知的故事?秦腔有着怎样的源流与传奇?流量的喧嚣之下,秦腔如何将“打卡观众”转化为稳定的戏迷?记者采访了《主角》创作团队、戏曲名家、文化学者,探寻这一传统剧种的前世今生以及未来。

电视剧引发现象级“秦腔热”

演员指尖轻微的颤动、眼波的流转神韵、身段的开合收放,妆镜前细细描摹的眉眼妆容,排练厅地板被磨出的浅白印痕,还有舞台上一口接一口喷出的“连珠火”……这些原本需要坐在剧场前排、深谙戏曲门道才能捕捉到的秦腔魅力,被热播剧《主角》聚焦、放大,让藏于梨园深处的秦腔之美走出戏台、走进大众。

该电视剧根据著名作家陈彦的同名小说改编,剧本历经五六年打磨,一个个场景、一句句对白反复推敲,力求最大限度还原戏曲艺人的真实人生与秦腔艺术的深厚底蕴。

秦腔是整部作品的底色和主线。为精准拿捏秦腔神韵,剧组提前半年开始封闭式戏曲特训。刘浩存、翟子路等青年演员每日练功近十小时,反复雕琢身段、精进唱腔;秦海璐、王晓晨等自带京剧童子功的演员,主动跳出固有表演惯性,从零适配秦腔板式与舞台范式;张嘉益为诠释好“西北鼓王”的角色,专程求教陕西知名鼓师,苦练演奏技法至虎口磨裂;孙浩反复苦练高难度吹火绝技,才让剧中苟存忠临登台的绝唱场面悲壮动人、直抵人心。

秦腔贯穿主角忆秦娥的人生沉浮,台上台下互为映照。舞台之上,当登台演绎《杨门女将》穆桂英披甲出征时,忆秦娥也正与命运短兵相接——悉心栽培她的恩师苟存忠突然离世,从此她要自己面对人生的战场;演《游西湖》中李慧娘喷出连珠烈火时,忆秦娥同样面临在理想与现实的夹缝中奋力突围。

借助影视作品的破圈传播,一度陷入市场萎缩困境的秦腔艺术迎来传播热潮,社交媒体关于秦腔的二次创作持续火爆。

“电视剧《主角》里的秦腔有多绝”“秦腔的魅力被《主角》带火了”等话题持续发酵。不少网友剪辑戏曲高燃片段,戏曲爱好者考据唱腔行当,文史博主拆解秦腔发展变化,戏曲演员示范“慢卧鱼”“吹火”“水袖”等技巧要点。

电视剧还带动了文旅与线上演出

秦腔演员在西安幸福林带惠民演出活动中为群众表演吹火。新华社记者 李一博 摄

位于西安市的西影风雷年代影视基地,游客在电视剧《主角》中县剧团取景地打卡留念。新华社记者 邵瑞 摄

的热度。电视剧取景地成网红打卡点,秦腔线上直播等持续火爆。《主角》同款折子戏演出线上单场直播最高观看人次突破300万。

甚至,秦腔的舞台边界延伸至更广阔的公共空间,成为年轻人追逐的流行时尚。今年毕业季,西北政法大学毕业典礼上,硕士毕业生李赵琬一身戏装演唱电视剧《主角》同名主题曲惊艳全场。

“从深层次来看,这既是影视赋能传统文化的传播结果,更是多年来传统戏曲文脉保护与传承、国风复兴与青年文化自信同频共振的必然。”陕西省社会科学院副研究员王晓勇认为。

秦腔是梆子腔系重要源头剧种

拼尽最后一丝气力,吹完第八十一口火后,忆秦娥学艺之路上的恩师苟存忠缓缓倒在了舞台上。“那一刻庄严而肃穆,让我想到了秦腔历史上极具传奇色彩的名家魏长生。”中国艺术研究院教授辛雪峰说。

与苟存忠一样,魏长生也是男旦角儿。清戏剧界杂记《梦华琐簿》记载:嘉庆七年,魏长生“夏日搬《表大嫂背娃》,

下场气绝。”

秦腔是元明之际流传于关中一带的劝善调及当地民间音乐与关中方言结合形成的一个戏曲声腔剧种,主要流行于陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等西北部地区。清乾隆年间,各地秦腔班社林立、演出频繁,西安尤为繁盛。生于蜀地的魏长生幼年入陕,演戏“自出新意”,以《滚楼》《铁莲花》等剧目名动京城。

后世研究者认为,魏长生带来的戏曲新风,因极强的民间性令观众为之倾倒,也凸显出秦腔独特的艺术魅力:

——高亢激越、大悲大喜,台风“滚烫”。广袤无垠的黄土地,性格刚硬的老秦人,明清时期战乱频发以致民生艰难,这些厚重而不可替代的“西北风”元素,让秦腔自诞生起便有了“疏阔悲壮、慷慨激越”的独特底色。

配乐上,秦腔还发展了管弦过门。间奏、前奏更宜衬住唱腔、稳住调门,加上唢呐、梆子、锣鼓等各类乐器“交响”,舞台渲染力更强,更容易带动观众。

——张力十足、流传广泛,生命质感极强。在魏长生时代,秦腔已经像黄土高原旷野的厉风,深深刮进了西北人的骨血之中。时至今日,西北广袤乡间依旧保留着传统:生子贺喜以秦腔助兴,丧葬吊唁借秦腔寄情。

“秦腔是梆子声腔体系中最具代表性的剧种之一,是梆子腔系重要的源头剧种。”中国戏剧家协会副主席、中国艺术研究院戏曲研究所所长王旭说。

——特技绝活不断推陈出新,颇具视觉冲击力。一口翻身火,如同冲天蘑菇云;一把烧火棍,舞到只见残影不见棍……《主角》热播带动下,秦腔之所以能火热出圈,除了其能彰显生命的活力与率性,让看者“动情”外,也因剧中呈现的诸多秦腔传统绝活,令观众惊艳。

吹火、慢卧鱼、顶灯、打碗等,都是秦腔随着近代以来戏曲表演程式的不断完善而推出的特技绝活。有专家考证,秦腔著名男旦何振中深耕吹火技艺,造诣精深,有“满堂红”“二龙戏珠”“八仙过海”等火技在身。20世纪50年代,演员马蓝鱼得何振中亲授,真正让秦腔吹火技艺蜚声全国。时至今日,这些绝活,经一代代戏曲艺人口传心授,依旧神采独具、魅力不减。

近代历程跌宕起伏

近代秦腔的百年历程,本身就是一部跌宕起伏的时代大戏。其中,1912年成立于西安、秉持“移风易俗,启迪民智”初心的易俗社,便是“风高浪急”的一折。

作为首个借戏曲推动社会革新的秦腔专业剧社,易俗社的作品饱含家国情怀。即便七七事变后,宿舍遭日军炸毁,易俗社排演也从未中断。社员每日自带干粮,往返20里路,到

电视剧《主角》人物剧照。图据新华社每日电讯

西安南郊的防空洞中排演抗战剧目,呐喊救亡。

如果说易俗社的秦腔人谱写了抗战救亡的慷慨篇章,那么延安时期的陕甘宁边区民众剧团(今陕西省戏曲研究院),则留下一段热血滚烫的红色秦腔往事。

1940年前后,剧团携《好男儿》等抗战现代戏,跋涉2500余里下乡宣传救国。“当时剧团在雨中演,群众就在雨中看。老乡们‘把自己头上的草帽卸下来替伴奏员和乐器遮雨’。”曾担任民众剧团班长的任国保这样描述陕甘宁边区民众剧团演出时的生动场景。

今年6月,在《主角》中饰演食堂胖婶并担任戏曲指导的著名秦腔演员任小蕾,在山西演出数十年前民众剧团配合大生产运动而创作的剧目《十二把镰刀》,观众纷纷自发跟唱,声声唱腔穿越岁月、直抵人心。

“这些实例充分印证,‘为人民而写,为人民而演’的剧目,即便是时代化的新题材,也能深受群众欢迎。”陕西省戏曲研究院院长李梅说。

当代秦腔的发展之路并非一帆风顺。电视剧中,除演绎秦腔的高光时刻外,也深度展现了在商品大潮来临、新兴娱乐方式冲击下,秦腔院团从风光鼎盛到举步维艰、挣扎求生,再靠坚守传承最终“守得云开见月明”的曲折命运。

像剧中主角忆秦娥一样,许多秦腔演员也在“吃了上顿没下顿”、剧目创作基本停滞的日子中迷茫无措。

“当时我们班60个同学,仅十分之一留在了戏曲行业。”西安演艺集团青年团副团长杨升娟回忆起多年前秦腔曾面临的低谷时说道,“那时,我的月工资不到300元,同学出去走穴唱歌,月收入比我的年收入还高。”

剧团效益不好,杨升娟住的宿舍时常漏雨,晚上拿个盆挡在头上才能睡着。为补贴收入,她业余时间还得兼职推销拖把。

要不要放弃?杨升娟也动摇过。几番内心挣扎,最终还是放不下戏台。“只有演戏我才有根、有魂,对得起自己、家人和师父。”

经过数十年深耕,杨升娟终于淬炼成角儿。2021年,她获得中国戏剧梅花奖。在总结熬过低谷、最终成为主角的奋斗之路时,她坦言:“在好戏的土地上,好戏的娃生在了好戏的家庭,又遇见了坚守‘戏比天大’的老艺人,他们托举我一路前行。”

前辈倾囊相授、以戏传薪;后辈咬牙坚守、躬身传承。一代代秦腔人把戏曲当作“命根子”不离不弃,才让秦腔风华绵延至今。

《主角》的热播,为扎根于西北大地的秦腔推开了一扇通往全国大众的窗户。在诸多秦腔从业者看来,这场流量热潮不仅实现了秦腔艺术的大范围普及,更为古老剧种吸纳新生人才、完成创新转型、激活内生活力带来时代机遇。

业内人士也坦言,仅凭短期热度,无法破解桎梏行业发展已久的困境,更难以支撑秦腔艺术代代传承。若要避免“火一阵、冷多年”,必须直面深层难题、补齐发展短板、夯实传承根基,完成从短期流量狂欢到长期文化认同的深层蜕变。

新华社记者 刘书云 孙正好 白瀛 蔡馨逸 (据新华社西安7月16日电)

生活服务广告 028-86969860

收费标准:70元/行/天,每行13个字

■资阳美合鸿成餐饮管理有限公司(公章(编码:5120020093190)、财务专用章(编码:5120020093191)、发票专用章(编码:5120020093192)、姜玮法人章(编码:5120020095081)均遗失,声明作废。
■四川蜀九驿建设工程有限公司财务专用章(编码:5114020164188)遗失,声明作废。
■成都智信衡安科技有限公司财务专用章(编码:5101100653612)遗失,声明作废。
■四川省祥景成机械租赁有限公司公章(编码:5101245070746)、财务章(编码:5101245070748)、曾斌法人章(编码:5101245073617)遗失作废。

■成都万新包装有限公司,梅万坤法人章(编码:5101326003227)遗失作废。
■鲜昌明遗失军人残疾证(流水号:00499684,编号:川军A008133),声明作废。
■张荣春遗失消防队员证,消防队员证号:应急消字第21711612号,声明作废。
■四川玉鼎山桐子种植农民专业合作社公章编号5120210052608遗失作废。
■武侯区张良英劳务服务部公章(编码:5101076159259)、财务专用章(编码:5101076159263)、发票专用章(编码:5101076159265)、法人章(张良英,编码:5101076159266)均遗失作废,特此声明。

■四川久森新能源科技有限公司(统一社会信用代码:91512021MA7HB9EW0C)法定名称章(编码:5120210052898)、财务专用章(编码:5120210052899)、发票专用章(编码:5120210052900)、法定代表人章(编码:5120210052901)遗失作废,特此声明。
■武侯区华众启劳务服务部法人章(黄登华,编码:5101076159305)、发票专用章(编码:5101076159304)、财务专用章(编码:5101076159302)、公章(编码:5101076159300)均遗失作废,特此声明。
■广元市利州区云翔物流配送经营部,姜云法人章(编码:5108025147962)遗失作废。