

越剧小生火“出圈”，对琼剧有何启示？

近期，浙江小百花越剧团的90后越剧小生陈丽君可以说是红透网络，吸粉百万。她在《新龙门客栈》一剧中反串出演“玉面修罗”贾廷，仪态俊朗挺拔，举手投足恣意倜傥，再加上那“邪魅一笑”，俘获一众芳心，在全网掀起一波“越剧热”。

陈丽君的爆火，让这部新编越剧备受关注和青睐，成为热门剧目，票务网站评分高达9.8，12月场次秒售罄，线下有大批粉丝赶赴杭州看戏。相关数据显示，该剧的非传统越剧观众占比达到70%，且基本都是年轻人。

越剧小生陈丽君的爆火“出圈”，给海南琼剧带来哪些启示？海南琼剧如何借鉴陈丽君成功经验，激活无数人的琼剧DNA，让更多的年轻人走进剧场观看琼剧。

南国都市报记者 陈望 实习生 王辰

越剧小生为何火了？

“有了出圈的戏，才有了出圈的陈丽君”

一夜爆红不是新鲜事，但戏曲演员成顶流，近些年还是头一次。刻在年轻人骨子里的传统文化基因，似乎忽然被唤醒，这种现象给戏曲市场注入了一剂兴奋剂，也带来了新的可能性。海口市琼剧演艺有限公司（海口市琼剧团）副总经理张建雄接受记者采访时说，越剧小生陈丽君能火爆“出圈”是多方面原因造成的。

“有了出圈的戏，才有了出圈的陈丽君。”张建雄认为，《新龙门客栈》这部戏打破了年轻观众对传统越剧的疏离感。以耳熟能详的电影IP为题材，在唱腔上融入潮流元素，“服化道”尽显新国风之美，90后的演员们借鉴话剧，有了更多微表情、细腻动作的流露，让年轻人更易接受和喜爱。

张建雄称，陈丽君能火和自身努力也分不开。“陈丽君在爆火之前，已经在浙江小百花这样的业界顶级平台磨砺了十年。另外，她能走红和利用好新媒体平台宣传相关，比如抖音，陈丽君的剧在抖音上剪辑很好，符合年轻人的口味，培养了一批新的年轻观众。这样的出圈，是偶然，也是必然。”

对琼剧有何启示？

“守住传统戏曲底色，找准当下流行趋势”

被誉为岭南四大剧种之一的琼剧，又称琼州剧、海南戏，历史悠久，魅力独特，是海南传统文化的瑰宝，也是国家级非物质文化遗产保护项目。琼剧在全国的知名度和影响力都不及越剧，越剧小生陈丽君的爆火，带给海南琼剧什么启示？

海南省琼剧院国家一级演员林川媚认为，陈丽君爆火得益于《新龙门客栈》这部戏，该剧打破传统镜框式观演模式，舞台和观众席交融，观众和演员可以近距离交流。琼剧要打造一个与观众近距

抖音上追琼剧，听琼剧版《罗刹海市》
琼剧动漫、琼剧文创……

唤醒海南人的琼剧DNA

《漫话琼剧》进校园活动。(海南省群众艺术馆供图)

离交流精品剧目，这需要改变很多，不仅要有强大创作团队，还需要政府大力扶持。

“运用好新媒体的传播手段，守住传统戏曲的底色，找准当下文娱消费的流行趋势，探索触达年轻观众的媒介，那么出圈所缺的，也许只是一个契机，一个爆款。”张建雄说，海南的年轻演员一定要努力弘扬本土文化。在海南本土文化的基础上，演员要加强自身的素养，这样才能更好地展示琼剧魅力。

在海口，能唱能演还能教琼剧的人屈指可数，海口市第一中学南海分校音乐教师王琴就是其中之一。王琴认为，琼剧要想吸引更多的观众，还必须要有更多的年轻人参与。“陈丽君爆火可以看出选材很重要，既有颜值，又有实力的年轻演员，会更受大众喜爱。”

90后潘戴林是一名优秀青年琼剧演员，他认为，新一代琼剧艺术工作者可以尝试通过抖音等网络平台传播琼剧，用新颖、创新的方式让人们感受到这个古老文化的魅力。

海南音乐创作人“金安仔”曾凭一首融合了琼剧唱腔的歌曲《定安娘子》在网络上爆红。他说，海南琼剧有自己的特色，琼剧可以多元化深入到其他的领域，比如美术、设计、音乐、影视等，让更多的岛民和游客领略到琼剧的魅力。

琼剧有哪些创新？

音乐、剧目大胆改革，推出琼剧夏令营……

琼剧如何创新出彩才能留住观众呢？

“琼剧需要在音乐、舞美、服装、灯光等方面进行改革创新。”海南省琼剧院国家二级作曲张发长介绍，在音乐创新方面，如今琼剧融入一些比较新的现代元素，比如用管弦乐等乐器去丰富演出元素，让琼剧音乐更具有时代气息。近期上演的《白蛇传》在作曲上做了大胆改革。该剧融入了江南丝竹音乐，突出海南特色乐器，用画外独唱、小组唱、男女二重唱、合唱等丰富的演唱形式渲染浪漫爱情主题，推进剧情流畅铺演，使剧目更有表现力、渲染力、穿透力。

对于琼剧创新，海南省琼剧院院长杨济铭也有自己的见解。他介绍，琼剧院今年举办琼剧研学夏令营、经典琼剧进校园等，通过这些品牌活动的举办，更好地培育琼剧生态，让更多人了解琼剧，喜欢琼剧。同时，琼剧也更注重人才培养，通过拜师收徒仪和“一剧多主演”，发挥老戏骨传帮带作用。

“我们还注重新媒体宣传，运用‘大戏琼音’抖音号大力宣传琼剧。”杨济铭告诉记者，这种新媒体的形式更能走入年轻人的心里，通过抖音号让年轻的琼剧演员们知名度进一步提高，琼剧戏种的艺术魅力也得到更大程度的传播。在抖音号上，琼剧结合当下流行趋势进行创作，比如刀郎的《罗刹海市》曾在网上爆火，“大戏琼音”抖音号推出了琼剧版《罗刹海市》，用琼剧来演绎这首歌曲，当时该作品的点播量突破了100多万。

如何上好“传承课”？

琼剧也有了“动画”、文创……

记者了解到，近些年，琼剧进校园形

式多样，向青少年传递传承戏曲文化的接力棒。

十多年来，王琴时常奔波在路上，赶赴各市县学校授课、演出、比赛，只为一件事——让更多海南学子唱出“乡音”。

为了上好一节40分钟的琼剧课，王琴花了8个月时间搜集资料，再从中筛选适合课上讲述的内容。为了让学生们对琼剧产生兴趣，她邀请了琼剧演员、名家入校，身着各行当戏服，现场为学生们演绎剧目。为了让琼剧更好地传承下去，王琴鼓励学生参加学校的艺术展演平台，还帮助孩子们排练，支持他们参加各类琼剧比赛。

“现在有越来越多的孩子喜欢琼剧，也愿意唱琼剧。”说起如今的变化，王琴十分欣慰。

省群众艺术馆信息服务部主任姜影介绍，省群众艺术馆积极探索公共文化数字化创新服务新思路，创造性地将地方戏曲文化与科技融合，打造“琼剧+3D动漫”动画片，并在校园进行推广。

“我们将海南经典戏曲和现代动画技术和谐交融，以动漫为载体讲述戏曲故事，制作成3D琼剧动画片。”姜影说，将琼剧演绎成故事，特别是将琼剧中的经典人物做成3D动画，孩子们更愿意去接受琼剧，通过人物了解琼剧故事。

姜影介绍，省群众艺术馆将《漫话琼剧》中大家喜爱的艺多多玩偶、琼剧戏曲动漫人物及动画场景等进行创新设计，打造戏曲人物靠枕、手提袋、公仔套装、琼剧插画画册以及琼剧特色优盘等独具海南特色的戏曲文创产品，丰富琼剧衍生资源，为琼剧搭建更多文化传播的桥梁。