

艺界观察

近年来,各类舞台艺术作品不断打破“剧场围墙”,融入公共空间、校园课堂、社区广场。越来越多的文艺工作者走出剧场,把演出带到群众身边;人们休憩片刻,便能与专业演出“撞个满怀”。这样的“双向奔赴”,已然成为新大众文艺创作与传播的生动注脚。

这朵“浪花”的舞台,在乡野之间

本报记者 祝 静

演出间隙,演员俯身与小观众互动。 钱江浪花艺术团供图

5月10日下午,浙江省舟山市金塘镇大浦村文化礼堂沸腾了。魔术师手中的纸牌翻飞如蝶,台下的孩子们瞪大眼睛。突然,一只白鸽从魔术师掌心跳出,全场“哇”地炸开了锅。紧接着,“美猴王”挥舞金箍棒登场,观众们笑得合不拢嘴……

这是钱江浪花艺术团承办的“山海共欢 路浪而歌”2026年高品质文化惠民服务海岛行的首场演出。深耕基层20余载的钱江浪花艺术团,以一场场行走式的惠民演出将精品文艺送到乡村、社区、海岛、校园,在传统剧场之外搭建起艺术与大众的桥梁。

这场演出的舞台设在村文化礼堂,演职人员亲手拼接幕布,肩扛手抬地把灯光架搬进来——大巴开不到门口,最后200米全靠人力搬运。就在演出前两个小时,大家还跪在地上理线、爬梯子挂侧幕。有人一跪就是半小时,满头大汗地套上厚重的金甲戏服,就准备演出。“观众也许看不到我们流了多少汗,但能看到我们笑了多少次。”钱江浪花艺术团演员叶珍璐说。

金塘镇大浦村的这一幕,是钱江浪花艺术团20多年来行走基层的一个切片。2005年,一辆名为“钱江浪花文化直通车”的大巴在浙江悄然出发,一开就是20多年。它的使命很明确:把舞台搬到任何有人的地方。

“浪花”的舞台在哪里?

在余姚市历山村的露天广场。4月28日晚,“钱江浪花文化直通车”文艺赋美结对仪式在这里举行,历山村成为浙江省11个文艺赋美结对点位中的第一个村级落地示范点。这意味着,省级优质文艺资源有了直通田间地头的固定通道。晚会上,“江南变脸王”蒋庆华登台表演,脸谱瞬息万变,台下观众看得目不转睛;杂技演员鲁兵带来杂技《酒魂》,绸扇般的舞姿中暗藏绝技,赢得此起彼伏的掌声。

在杭州市拱墅区的社区广场和公园。4月至5月,钱江浪花艺术团“戏曲进社区”演出场场爆满。没有售票处,没有检票口,老戏迷搬着小板凳来占座,还有父母带着孩子前来观演。

更在校园课堂上。钱江浪花艺术团带着演出走进中小学校时,孩子们第一次近距离看到变脸时瞪圆的双眼、第一次听到越剧时跟着比划水袖的小手,无不令人动容。艺术的种子,往往就是这样在不经意间萌芽。

20多年来,“钱江浪花文化直通车”完成了5000余场演出,服务观众超千万人次,足迹遍及浙江各县市。从最初的流动舞台车,到如今涵盖歌舞、戏曲、杂技、魔术、小品等艺术门类的完整演出,钱江浪花艺术团不断迭代,但核心宗旨始终未变——用一场场满含真情的惠民演出,把阳光雨露播撒进百姓的日常生活。

金塘镇大浦村的演出散场后,一位老奶奶拉着演员的手不肯松开。她问:“你们什么时候再来?”

这或许就是对钱江浪花艺术团的最佳褒奖。当艺术突破了空间的围墙,出现在村口、公园、学校、社区,它才真正从“送到身边”变为“长在心间”。

明年这时,“浪花”还会再来。

【一线讲述】

浙江钱江浪花文化艺术有限公司董事长兼总经理 周 洁:

多年来,钱江浪花艺术团致力于推动传统戏曲走进大众中间,整合越剧、婺剧、昆曲、台州乱弹等戏曲门类,将演出阵地搬到乡镇农村、街道社区、城市公园等基层一线。我们打破剧场的空间限制,让更多人近距离感受戏曲的独特魅力。

当下,人们对传统戏曲的关注度持续攀升,这为我们开展基层演出提供了良好的群众基础。相较于专业剧场,户外以及农村文化礼堂的声光电设备易受环境干扰,想让观众快速进入剧情、产生共情确实存在一些难度。但令人欣喜的是,我们看到了传统戏曲在基层的蓬勃生命力。越来越多的观众身着戏服到农村文化礼堂看戏、到社区公园赏剧。这不仅是对表演者的尊重,也是对传统艺术的由衷喜爱,是观众与演员之间的情感共鸣。

从一人看戏到众人入戏,从封闭剧场到开放舞台,我们的演出形式愈发多元,互动性也不断增强,吸引了年轻群体的关注。这背后是大众对艺术表达、情感内核与文化身份的深度认同。

目前,艺术团以整合资源、开展戏剧演出为主,实施过程中也面临着演出资源稀缺、优质作品数量不足等问题。未来,我们将继续深耕基层,持续整合优质戏曲资源,让传统戏曲在基层落地生根,让更多人爱上中华优秀传统文化。

(本报记者 祝 静 采访整理)

一开演,整个街区都成了舞台

本报记者 张 玲

5月以来,每逢周末,湖南长沙后湖就格外热闹——全景沉浸式互动街区戏剧《长沙》在此上演。“后湖·戏码头”演艺新空间于今年“五一”假期正式启幕,《长沙》作为开幕作品于每周五、六、日进行常态化演出,深受欢迎。

“后湖·戏码头”演艺新空间项目是湖南省演艺集团旗下湖南省话剧院积极响应湖南省和长沙市关于打造“演艺名城”、利用存量空间建设新型文化业态号召的重点示范工程,通过对原有闲置空间的创意改造,打造集演出、体验、交流于一体的复合型演艺新空间。

沉浸式互动街区戏剧《长沙》由湖南省话剧院出品,演出摒弃传统镜框式舞台,将场馆构建为充满烟火气的20世纪90年代长沙老街巷。演出现场,整个街区都成了舞台,演员身着长沙特色服饰,在街巷间演绎市井生活场景。观众踏入剧场即入戏,化身穿梭于筒子楼、小卖部间的老街坊,在近距离互动中融入老长沙的岁月故事,亲历两代人情感纠葛与“仰不愧天”的价值传承。

《长沙》集结了湖南省话剧院一批优秀青年演员,全程采用长沙方言演绎市井烟火与人文情怀,以真诚的创作打动观众。观众可以坐在竹椅上听他们“策谈”,邂逅一段段人生;也可以被演员拉入剧情,和主角坐在一起围观街坊邻居“扯皮”。

项目首创“戏内看《长沙》,戏外逛长沙”的运营理念。除了戏剧演出,还同期推出“烟火街角”主题创意市集,将戏剧IP元素深度植入餐饮、手作等环节,通过“戏剧角色推荐小吃”“声音博物馆”等特色设计,实现艺术与市场的自然衔接与相互赋能。这种“核心剧目引流、衍生态增值”的模式,有效延长了观众的停留时间,提升了综合消费体验,为演艺空间突破单一票房依赖、实现可持续发展探索了可行路径。

目前,《长沙》已作为“后湖·戏码头”的驻场剧目,未来,这里还将持续引进和孵化更多元的演艺内容。”后湖·戏码头”不仅是文艺院团艺术生产的基地,更为服务周边大学城师生、社区居民及广大游客的公共文化空间和城市会客厅,让专业艺术创作正以更亲切、更开放的姿态融入市民生活圈。

沉浸式互动街区戏剧《长沙》演出现场 湖南省话剧院供图

湖·戏码头”不仅是文艺院团艺术生产的基地,更为服务周边大学城师生、社区居民及广大游客的公共文化空间和城市会客厅,让专业艺术创作正以更亲切、更开放的姿态融入市民生活圈。

【一线讲述】

沉浸式互动街区戏剧《长沙》编剧、导演 付忠良:

我大学毕业后来到长沙,今年正好20年。通过沉浸式互动街区戏剧《长沙》,我希望让更多人了解我在这20年间慢慢读懂并爱上这座城,以及“吃得苦、霸得蛮、耐得烦”的长沙人。

这是一部街区戏剧,演出场景就像一条巷子,里面有院子、歌厅、粉店等。观众走进来就摘掉了“观众”的身份,成为剧中人物的“街坊邻居”。无论是长沙“老口子”还是新长沙人,都能在戏里找到自己熟悉的长沙,外地游客也能感受到长沙的烟火气息。

这是我创作的第一部街区戏剧,与以往的创作相比,最大的挑战就是要让家长里短的故事吸引观众。当下,很多演艺新空间的目标定位都是吸引年轻人走进剧场,而年轻人更喜欢形式新、节奏快的演出内容,例如悬疑、惊悚、爆笑等题材。《长沙》讲述的是朴实接地气的百姓生活故事,表达的是细腻深厚的亲情、友情和爱情,如何吸引观众走进来并在接近2小时的演出中坐得住?

我们坚持让戏剧无限地贴近生活,让观众产生共情。戏中演员既是演员,要完成剧本和设定好的矛盾冲突;同时,也不是演员,他们就像观众生活中熟悉的人,甚至是老朋友。戏中的事件一件接着一件,我们试图营造既舒服又不拖沓的戏剧节奏。此外,我们充分尊重观众,经过多次删改,力求演出过程中与观众的互动不违和、不尴尬,亲切自然。

《长沙》是“后湖·戏码头”的首部戏剧作品,希望它能更好地促进后湖文艺商圈的文旅消费。对于我们创作者来说,最重要的就是把戏排好,让更多人知道这个地方有部好戏。戏能做起来,就可以带动商圈的发展。

(本报记者 张 玲 采访整理)

『流动文化剧场』一路生花

本报记者 苏 锐

在持续推动艺术打破“剧场围墙”、融入大众生活的行业发展风向下,山东创新文旅融合模式,依托“好客山东·齐鲁1号”旅游列车打造“流动文化剧场”,组织全省各级文艺院团登上列车开展常态化惠民展演。一节节车厢变身移动舞台,一场场好戏伴随旅途前行。

作为全国首个省级主导、串联全省的专线旅游列车,“好客山东·齐鲁1号”自2025年4月开行以来,以铁路大动脉串联全省优质文旅资源,累计运送旅客超百万人次。这条穿梭于齐鲁大地的“文化动脉”,不仅是串联山海风光的旅游专线,更成为承载非遗魅力、传递齐鲁文脉的移动文化空间。山东省文化和旅游厅统筹调度山东省吕剧院、山东省京剧院、枣庄市艺术剧院等文艺院团,将戏曲、器乐、歌舞等优质文艺资源搬上列车,让旅客在车厢间邂逅专业级艺术展示。

没有华丽的舞台布景,却有最真挚的艺术表达;没有固定的观众席位,却有最热烈的互动共鸣。在济南站至泰山站路段的车厢里,山东省吕剧院演员李佳蕾、李佳欣身着戏服,倾情演绎《姊妹易嫁》经典唱段,婉转唱腔穿透车厢,一颦一笑尽显吕剧的独特韵味。演出间隙,演员还手把手教小朋友戏曲程式动作。孩子们踮起脚尖模仿亮相,稚嫩模样引得满车厢欢笑。乳山市汉卿戏剧有限公司的演员在乳山至桃村路段带来《借亲》等吕剧选段,原汁原味的乡音唱腔,让观众沉浸式感受传统戏曲的魅力。枣庄市艺术剧院的演员则带来柳琴戏《丝鸾记》与笛子独奏《杨鞭催马运粮忙》,明快节奏与醇厚唱腔交织,赢得阵阵喝彩。

“走出固定剧场,会进一步发现艺术的生命力在民间。”李佳欣说,以往在专业剧场演出,观众多是戏曲爱好者,而列车上的观众来自五湖四海、年龄跨度极大,“这种近距离的展演让我们能清晰看到观众的神情变化。他们的掌声和笑容,就是对我们最好的认可。”在她看来,列车展演不仅是惠民演出,更是艺术传播的新课堂,让传

统戏曲走出小众圈层,走进大众生活。

“太惊喜了!本来只是坐火车旅行,没想到偶遇专业戏曲表演,旅途瞬间变得特别有意义。”来自东北的游客龚鹏林难掩兴奋地说。车窗外是胶东半岛的秀美风光,车厢内是韵味十足的文艺演出,这样的体验独一无二。不少年轻游客表示,原本对传统戏曲了解不多,这场“移动剧场”的演出让他们眼前一亮。

掌声、叫好声、快门声交织在一起,旅客用手机记录精彩瞬间,在社交平台分享这份旅途惊喜,让流动的文化魅力持续传递。

【一线讲述】

山东省话剧院青年演员 任兵、陈曦:

在得知要上“好客山东·齐鲁1号”旅游列车表演的消息时,我们竟同时生出了一丝忐忑。作为常年与舞台相伴的演员,这种反应可能会让人诧异。但其实我们是在思考:旅客的年龄结构和观赏偏好是什么样的?作为话剧演员该如何适应新的表演环境?为了呈现理想的演出效果,我们做了精心准备,既编排了适合青少年的趣味对口白话,也创排了中老年观众喜爱的传统相声。

登上旅游列车之后,自己才发现这不仅是普通的出行列车,更是将山东文化精髓融汇于此的别样旅程。车厢内陈列着博物馆的文物复制品,讲解员耐心讲述文物背后的故事。有耄耋老人驻足观赏,细细品味齐鲁文化底蕴;有年轻游客打卡留念,定格旅途与文化交融的美好瞬间;有小学生认真聆听,在行进中汲取知识。

面对年龄跨度如此之大的观众群体,我们决定表演一段贴合文旅主题的成语趣味对口白话,将文化知识 with 喜剧包袱巧妙融合。没想到,现场效果远超预期。诙谐的段子引得满堂欢笑,文化讲解通俗易懂,让观众在欢乐中收获知识。短短十几分钟的演出,大家意犹未尽,纷纷追问后续演出安排。

旅游列车打破了文化传播的空间限制,使文艺演出与旅途研学完美融合。作为文艺工作者,我们不仅是舞台上的表演者,更是齐鲁文化的传播者。

(本报记者 苏 锐 采访整理)

山东省柳子戏艺术保护传承中心登上“好客山东·齐鲁1号”旅游列车演出。 山东省柳子戏艺术保护传承中心供图