

秦腔版《西游记》剧照。
(资料图片)

2024年总台春晚的舞台上,西安“黑撒乐队”在创意年俗秀《别开生面》中,以独具特色的歌声衬托出民俗韵味十足的斑斓画面,激起海内外华人观众的情感共鸣。

黑撒——这个名字很潮,也很“传统”,据乐队主创介绍,它取自秦腔中的“黑头”角色,在陕西话中,“头”就是“撒”。

摇滚与秦腔,都是直抒胸臆的艺术,骨子里有相似的魅力。于是,传统“混搭”着新潮,也成了秦腔在西安城中拥有的新面貌:这大起大落、大开大合、大喜大悲、个性鲜明的声腔,和着古韵新风的气质,同样跳动着西安城朝气蓬勃的年轻脉搏。

当宽音大嗓的秦腔,带着豪放与呐喊,随着千年风尘滚滚而来,它成为西安人的当代“摇滚”,也有了万千青春姿态。

西安人的「摇滚」

年轻人
让古老的艺术传承不衰

5月12日,华灯初上。在曲江池畔的西安广电大剧院,由全国最年轻的秦腔专业院团——西演·青年团排演的秦腔神话剧《宝莲灯》闪亮登场。台上的演员平均年龄不到20岁,台下满满当当的观众,是在欢笑中拍红了巴掌的“10后”。

“这个角色既有文戏又有武戏,让我充分展示了自己的才华。”演出结束,年仅18岁饰演二郎神的孙亚东意犹未尽。

年轻人,古老的艺,相互辉映的背后是一座城市对中华优秀传统文化的悉心呵护。

2017年,西安演艺集团面向西北五省(区)招收了120名“00后”学员,联合西安市艺术学校创立“秦腔委培班”,“一站式”培养秦腔专门人才。

2022年春,以委培班学员为班底的西演·青年团正式“成团”,孙亚东和他的同伴们,从少年到青年,从学员到演员,用舞台成长书写艺术传承。

2023年,西安戏剧学院被列入陕西省2023年度第二批拟申报设置本科学校名单中,这所新筹建普通本科学校,将成为中国又一戏曲教育新高地。

戏曲人才培养是一项系统工程。所谓“育人”,既包括如何吸引优秀的青年新秀留驻舞台,培养秦腔技艺精湛之才,也包括让秦腔走进更广泛人群,为中华优秀传统文化培养新一代爱好者、传播者、继承者。

为了让这一思索踏踏实实落地,近年来通过“戏曲进校园”“戏曲进乡村”“戏曲进社区”等活动,西安呈现出“城中处处有秦腔”的火热现场。

枣木梆子中惊天动地的高亢,让精神释放,也带着青春同行——2023年,西安市有500场“优秀传统文化进校园活动”在全市幼儿教育及义务教育阶段各类学校展开。还有众多高校的年轻学子们通过鉴赏、课堂观摩、沉浸式体验等形式,近距离

秦腔《玉堂春》剧照。 尚洪海 摄

感受秦腔的魅力。

在兴趣与氛围的带动下,年轻的演员、年轻的戏迷、年轻的戏曲评论家、年轻的秦腔节目媒体人、互联网直播达人……不断涌入秦腔领域,成为壮阔文艺的新浪潮,让秦腔编剧、导演、音乐、舞台美术创作及文化传播、理论研究蓬勃涌动。

在西安,秦腔艺术于新时代中薪火相传,当有后来人。

“年轻”的作品
正在与时代同唱共鸣

初夏时节,新芽已是一片浓绿,清晨光影中,百年易俗社的海棠树下传出朗朗有致的排练秦音。《还我河山》中铮铮刚烈的百转千回,是传承世纪的韵味,也是由秦腔“新生代”领衔,复排重现的新声。

“这就是咱陕西人的LiveHouse(现场音乐厅)”

“应该让更多人知道,秦腔有粗犷也有细腻”……互联网上,一段秦腔版的《上春山》上线一周已有超过300万点击量,几近“溢出”屏幕的评论弹幕,证明了年轻人对秦腔的“上头”和新发现。

千百年来,秦腔于方寸舞台演绎百态人生、千秋事业、万里江山,承载着家国历史、民族记忆与人民情感。

迈入新时代,西安秦腔舞台创作通过蓬勃生发的新剧目实现与当代生活的“对接”,展现西安人“移步不换形”的文化坚守,也把更多“有源有根”且符合当代人审美的精神佳作推向舞台,成为推进文化兴市的重要力量。

复排,不是简单地“从库房拿出来用”,而是在传承中深入地钻进去,再清醒地走出来,精心慎重地进行符合时代的改进。

《双锦衣》《忠义侠》《玉堂春》《庚娘传》《湖阳春梦》《五典坡》等大量脍炙人口的秦腔好戏不再沉睡,在西安舞台重获新生。

新创,不妨从“围城”中走出来,在坚守程式根脉的同时,与当代观众有所呼应,催化出不俗不旧、个性鲜明的艺术佳作。

怀抱如此使命,《迟开的玫瑰》《大树西迁》《西京故事》《柳河湾的新娘》《李白长安行》《昭君行》《陕北往事》《司马迁》等一批优秀秦腔佳作自西安诞生,叫好又叫座。

当真正走进秦腔,也许人们心中“秦腔是老年人喜欢的东西”的想法都会有所改变,正如陕西省戏曲研究院院长李梅所说:“秦腔是古老的,但不是衰老的。”

在林林总总的戏曲大观里,有“化石”之称的秦腔确如白发苍颜的老者,历尽千帆,韵味十足。但当一“开口”,如今的他也是位“身怀绝技”的青年——

洗去铅华,满怀宝藏。

年轻的创造
彰显西安精气神

古老艺术拥有青春态,绝非仅指一般意义上的艺术创新,更在于它能否与当代社会形成“新连接”?

八百里秦川,秦人的喜怒哀乐在戏台上被演绎得淋漓尽致,充满了生活的烟火气、悲欢离合的众生相,这是秦腔的魔力所在。当面对变化的审美风尚,新的观演关系,秦腔如何能够持续撩人心弦?

也许应该从扎根深厚的文化力量与“对标现代人生活方式”这两个方面“找智慧”。

扎根,是寻求中华优秀传统文化厚重力量的内在支撑和情感力量。

对标,是与时代接轨,让新的内容与形式、新的表演空间、新的观演方式、新的传播渠道、新的互动格局等各种新手段多途共进。

事实上,西安城中的秦腔艺术,眼下已在通过“年轻的创造”,用多场景、多形态、多风格的演出舞台,融入不同年龄、不同需求的当代人生活。

比如近些年,秦腔积极尝试与数字科技、流行音乐、动漫、沉浸式演出等“混搭”出新。

经典剧目《三滴血》“变身”3D电影;虚拟秦腔推介官“秦筱雅”曼妙动人;“动漫+摇滚+秦腔”的传播新视听青春有力;各种秦腔文创产品层出不穷;中国首个以秦腔艺术为核心的文化街区——易俗社文化街区上榜网红打卡地;全国首个以秦腔为载体的夜游文旅体验项目——“易俗社·梨园夜”持续火爆,开辟出“戏曲+体验”的城市游新路径。

秦腔还在“出海”。从《火焰灼》《三岔口》登上2024年土库曼斯坦“中国文化年”开幕式,到“中泰影视交流周”上秦腔动画片《漫赏秦腔》深受泰国观众喜爱,再到秦腔戏歌《人面桃花》的MV登上海外视频网站YouTube的热搜榜……秦腔中饱含着的人生哲理、文化积淀走向世界,成为传播中华民族世界观、人生观、美学观的最佳载体之一。

有人说,生活本身就是一场戏,戏则是拓宽了的生活。城中回荡着的曲调,触摸的是秦人的根和魂,携载的则是勇气和智慧。

因此秦腔,或许可以成为一个透视西安的着眼点——其中有古韵、历史、传统,亦有创新、开放、活力。

在西安人的“摇滚”声中,这座城更加让人听着带劲,品着有味…… □孙欢

悬疑逐渐成为外壳

罪案推理剧如何洞察人性与社会

众多类型剧中,罪案推理剧因其快节奏、强情节的悬疑特性深受观众喜爱。悬疑题材也成为制作爆款剧集的素材富矿,对出品方、演员乃至原著作者都能形成联动效应。

从去年年末爱奇艺迷雾剧场宣布回归,再到今年优酷宣布将悬疑剧场升级为白夜剧场,可以看到,各大平台正着力推进罪案推理剧的精品化制作。在讨论这些举措能否打造出精品剧集之前,我们不妨先回溯罪案推理剧的进化历程,探究其演变逻辑,或许就有答案了。

基底

从还原真人真事到IP改编与原创剧本

早期罪案推理剧的出色作品,以强调纪实和还原刑侦案件为主。从1999年的《12·1枪杀大案》,2000年的《红蜘蛛》,到2001年开播的《重案六组》,再到2004年的《我非英雄》,均取材于社会真实案件,并着力呈现案件原貌。《12·1枪杀大案》的刑警演员大多是具有多年刑侦经验的警察。《红蜘蛛》里的车牌号、手机号都是真实的,犯罪地也全部实景拍摄……

由于剧情过度渲染犯罪,2004年发布的《关于加强涉案剧审查和播出管理的通知》指出,严控涉案剧数量,而且所有正播和备播的涉案剧及相关节目,不得在黄金时段播出。此举令罪案推理剧的招商引资受到限制,市场影响力骤减。

2014年,《湄公河大案》在央视一套黄金档播出,标志着罪案推理剧冰封解除。随后,《灵魂摆渡》《暗行者》先后上线,预示着原创和IP改编的罪案推理剧渐成主流。原创剧《灵魂摆渡》集结了灵异、悬疑、爱情等元素,在惊悚与正能量之间游走自如;《暗行者》改编自周浩晖的小说《死亡通知单》,塑造了穆剑云等一众角色,收获不俗反响。值得注意的是,两部作品的制作方建信影视和慈文传媒,均为电视剧行业头部公司,为剧集品质提供了不少保障。

2015年,因IP改编、差异化排播模式、流量明星等多重元素组合,剧版《盗墓笔记》迅速走红。该剧播出前,爱奇艺VIP会员数是500万,全集上线24小时产生了1.14亿次点击量。

此后,各平台纷纷布局自制罪案推理剧。搜狐视频、腾讯视频等平台制作的IP改编剧《法医秦明》《鬼吹灯之精绝古城》相继播出。2016年腾讯视频财报显示,视频付费用户数已逾2000万,同比增长逾两倍,《鬼吹灯之精绝古城》《如果蜗牛有爱情》的广受欢迎,标志腾讯在自制内容领域的初步成功。

叙事

从平铺直叙到多线交织

早期罪案推理剧以单线叙事为主,围绕某一案件的刑侦过程推进剧情,略显单调与同质。因此,罪案推理剧的叙事逐渐从平铺直叙转变为多线交织,让观众眼前一亮的同时,也对创作者提出更高要求。

2020年的《沉默的真相》讲述检察官江阳与法医陈明章、警察严良追寻案件真相的故事,交织叙述三组人物、三条时间线、三个刑事案件,频频反转却不失逻辑,剧集也凭此在2021年金山国际电影节——第三届“亚洲内容大奖”中获“最佳流媒体原创剧集”。

2022年的《消失的孩子》则通过不同时间与空间中的人物视角,展现案件的多个

方面,聚焦儿童、家庭、社会等多重议题,剧集编剧团队成员叶蓓曾在接受媒体采访时表示:“多线叙事是原著作者在创作小说时就采用的结构,但从剧本角度上考虑,我需要增加能够呼应的细节,来帮助观众完成剧情转场时的过渡。”

对于同样采用多线叙事的悬疑佳作《漫长的季节》,叶蓓称赞道:“无论是多线叙事的复杂性和层次感,还是细节的呼应与隐喻,很难有同类型的影视作品可以达到这样的高度,我觉得《漫长的季节》给创作者提供了一本教科书,写故事和讲故事要像它一样较真,不能太轻易放过自己。”

人》与优酷白夜剧场的《微暗之火》也同样采用多线叙事的方式。前者通过倒叙、插叙等方式串联三个谜案,导演刘新的目的是“激起观众思考它们之间的关联,提高观众的参与感和代入感”;后者则以此还原主人公曹雅的一生,导演姚晓峰想尝试的是:“除了去说一个动人的故事以外,还要有悬念足以支撑观众能够一步一步追着故事走。”

主题
悬疑由硬核转向温软

近年来,罪案推理剧不断创新剧情设计,革新主题立意,将以悬疑为内核的叙事传统逐渐拓展至社会领域,即以悬案为眼,

观社会百态,察多面人性。

2023年,腾讯视频X剧场推出的两部罪案推理剧——《漫长的季节》以悬疑外壳包裹着一群普通人的命运沉浮,颇具人文关怀;《繁城之下》则以层层反转为引,探寻人性善恶,成为当年好评度最高的罪案推理剧。当年爱奇艺迷雾剧场的《三大队》也早早告诉观众凶手是谁,吸引观众追剧的悬念转变为“凶手为什么这么做”或“凶手的命运将走向何方”。

《微暗之火》讲述一位饱受创伤的小镇女性如何再次在心中建立爱的经历,除了渲染悬疑氛围外,更关注女性的生存处境。姚晓峰接受媒体采访时表示:“这部戏

的议题是人和命运的关系以及人和人和社会的关系。我们是借用了悬疑剧的‘壳’,去讲述世纪之交的清水镇背后的人性真相。”

“白夜剧场的另一部剧《新生》则找到了‘软犯罪、轻悬疑’的路径,侧重于讨论人性复杂,剖析个体性格和命运的成因。正如该剧导演申奥所言:“剧中的诈骗者开篇就向观众亮明了身份,悬念是在于探究犯罪原因,诈骗者费可为什么会变成这样,为什么针对这些人。”

可以看出,近两年涌现的罪案推理剧已不再纯粹以悬疑作为卖点,更多是将悬疑作为外壳,深入社会肌理与洞察人性幽微。 □鲁锡伟

修复童年创伤的六句话

意无意地伤害过自己的孩子。那么,该如何疗愈孩子内心的创伤?如何疗愈自己童年受到的伤害?根据心理学家关于“内在小孩”的相关研究及观点,以下六句话可以修复创伤。

第一句:对不起。

这是多少孩子期盼能从家长口里说出来的话语。孩子渴望家长那句“对不起”的背后,无非是想得到家长的理解,证明自己是值得被爱的。当家长意识到自己的言行已经误解了孩子,应当及时道歉。道歉不仅能及时消除误解,还能树立家长勇于担当、以身作则的形象,这对孩子的影响无疑是正面且积极的。

第二句:这不是你的错。

孩子受伤时常伴随着恐惧、悲伤、自责等负面情绪,往往认为自己很糟糕。这句话传达的信息是:我没有指责你的意思,我依旧是你爱的。并且在此基础上,对孩子说一些鼓励性的言语,效果会更好。

当指责和训斥变成一种包容与理解时,父母与孩子之间、孩子和他人之间的感情,就会自然地流动起来。

第三句:这种事情不会再次发生。

如果说“对不起”是一颗救心丸,那“这种事情不会再次发生”就是一颗定心丸。孩子渴望能够与家长平等、真诚地沟通。而当平常年失衡时,家长看似是赢了,但孩子的心早就对父母关闭了。

第四句:我爱你。

“我爱你”这三个字传递出来的信息就是:我理解你此刻的难受与伤痛,我愿意接纳这样的你,无论你做了什么、变成什么样,你都是我亲爱的孩子。

第五句:我为你感到骄傲。

有多少孩子,终其一生的努力拼搏,仅仅为了获得家长的一句肯定。在“看到”基础上的“肯定”是家长需要传递给孩子的态度。但大多数的父母在孩子达不到自己的期望时,就会表现出指责、不耐烦、失望的态度。

第六句:我永远都不会离开你。当孩子受伤时,其状态往往是退行到一个婴儿的状态。这句话能把孩子带到与母亲一体的那个温暖、舒适的场景中,让孩子在正向的体验中,修复根源于童年早期的创伤。

如果你已为人父母,以上的六句话,可以多讲给孩子听,疗愈孩子的创伤、让亲子关系的爱可以重新顺畅流动;也可以多说给伴侣和自己,疗愈自己的“内在小孩”,用爱和理解包裹自己,疗愈自己,拥有更加幸福快乐的生活。 □王芳

