

新國風越劇客盈門 環境式演繹票難求

12月7日晚上，2023全國地方戲精粹展演第十場演出在廣西南寧民族戲院開演。場內座無虛席，而在場外沒有買到票的觀眾便站在戲院門口，舉着手機在線看直播。「本來想到門口碰碰運氣，最後沒買到票，站在戲院門口感受氛圍看直播，也是另一種『沉浸式』的體驗。」「00後」的小吳說，自己是衝着越劇演員陳麗君來的。

高挑劍眉，微斜星目，一邊痞痞的壞笑，一邊輕搖紙扇……隨着新國風，環境式越劇《新龍門客棧》走紅，飾演「玉面郎君」賈廷的「90後」浙江小百花越劇團越劇演員陳麗君，憑借其清爽帥氣的扮相在社交平台走紅。陳麗君扮演的風神俊朗的美少年把無數年輕女粉絲迷得神魂顛倒，她單手摟着李雲霄扮演的金鑲玉霸氣轉圈的片段在短視頻平台上被「瘋傳」，收穫大批「CP粉」，打開了不少年輕人了解越劇的大門。根據最新調查數據顯示，越劇在年輕觀眾中的收視率逐年攀升，已成為內地文娛市場的一大亮點。

◆香港文匯報記者 曾萍 南寧報道

一個是風情萬種的老闆娘，一個是風流倜儻的玉面郎君，這個秋冬，環境式越劇《新龍門客棧》爆火，在全網掀起了一陣「越劇熱」。整個劇場被製作成一間布滿機關暗道的「龍門客棧」，觀眾席就位於其中，眼前是古樸木製的桌椅，身邊是令人沉醉的美酒，配合營造出濃厚的「氛圍感」。沉浸式的全新觀劇體驗，吸引了大批年輕粉絲。11月16日，《新龍門客棧》12月份場次開票，「君霄」組合場幾乎秒罄，四個卡司組的17個場次則在兩分鐘內全部售罄。而在二手閒置平台上，一張門票已經炒至四位數，還有源源不斷「求票」的年輕粉絲。



◆陳麗君演出後接受採訪。香港文匯報記者曾萍攝

口碑超明星 抖音播放超30億次

「嘴角一翹，邪魅一笑」讓「90後」越劇演員陳麗君吸粉無數，一夜之間成為口碑超明星的「越劇頂流」。陳麗君的爆火，從十月末開始，「老公姐」等詞條頻頻登上微博文娛熱搜榜。11月19日戲劇節專場，演出前一天，陳麗君開設小紅書賬號，短短三小時即已吸引近十萬粉絲及過萬點讚。據飛瓜數據，僅抖音一個平台上，有關陳麗君的視頻，播放已經超過了30億次。

由《新龍門客棧》掀起的越劇風潮還給各地的戲曲表演帶來了熱度，浙江以外的越劇團演出票也很快被搶購一空。12月1日，2023全國地方戲精粹展演在南寧舉辦，而浙江小百花越劇院也帶來了經典劇目《珍珠塔·驚塔》。「根本搶不到票，自從知道陳麗君要來南寧演出，我就一直在關注票務，然而剛剛開售，票就『秒空』了。」「95後」妮妮此前就看過越劇，她笑言自己算「半個戲迷」。得知陳麗君南寧首演的信息後，妮妮就一直關注票務信息，然而即使做了不少功課，最後她仍然沒「搶」到票。「正價票買不到，只能安慰自己還可以網絡直播。」妮妮略帶遺憾地說。

「作為一個年輕的越劇演員，宣傳中華傳統文化本身就是我們內心的一種驕傲。我希望有更多人能看到我們的戲曲，關注到我們的越劇，這也是我們所有在為戲曲做出奮鬥的年輕人所期望的。」對於突然的「爆火出圈」，陳麗君接受香港文匯報記者採訪時表示，她很樂見越劇受到越來越多年輕人的喜愛，也希望傳統戲曲在做好傳承的基礎上，不斷地發展創新，不停吸收、融合新元素，跟上時代的步伐，喚醒更多年輕觀眾的傳統戲曲「血脈」。

拓展「新」平台 與年輕人「雙向奔赴」

短視頻和直播平台讓傳統戲曲向網絡舞台延伸，增加了互動性，也讓像小吳這樣的年輕觀眾愛上傳統戲曲。

近年來，以抖音、快手、短視頻為代表的新媒體開拓直播業務，為戲曲非遺的傳承傳播搭建平台。《2022抖音戲曲直播數據報告》顯示，抖音平台生態覆蓋戲曲種類超過300種，231種已開通直播；過去一年，抖音戲曲直播超過80萬場，累計看播人次超25億，場均觀眾3,200人次，相當於每次戲曲直播都是一場中型演出；抖音戲曲類直播收入同比增長232%，已經開通直播的戲曲中，73.6%獲得過打賞。

「年輕人通常在新媒體平台上比較活躍，我想今後，我們將會把戲曲表演的精彩片段放到短視頻平台，讓更多年輕觀眾看到，從而認識、喜歡我們的傳統戲曲。」廣西戲院院長龍倩告訴香港文匯報記者，浙江小百花越劇團的創新嘗試也給廣西本土戲曲帶來啟發，接下來廣西戲院也將嘗試創新型的演出，做一些年輕人喜歡的小劇目。「戲曲不應該一成不變，而是應該常演常新，融入到我們的現代生活中。」龍倩說，傳統戲曲依託「互聯網+」有了擁抱和接納更多元觀眾群體的基礎，新媒體平台的拓展讓傳統戲曲實現了與年輕觀眾的「雙向奔赴」。

女小生 陳麗君 帥出圈

年輕人粉上百年越劇



◆2023全國地方戲精粹展演第十場謝幕。香港文匯報記者曾萍攝

與武俠經典IP跨界合作 掌握年輕群體「流量密碼」

特稿

8月6日晚，環境式越劇《新龍門客棧》首次在抖音線上直播，首播便吸引了925萬人次觀看，近4,000名觀眾發布了超過1.4萬+條評論。在豆瓣、小紅書等社交平台，《新龍門客棧》成了熱門劇目，大麥評分高達9.8。然而《新龍門客棧》的爆紅，並不是偶然。在此之前，《新龍門客棧》為大眾所熟知，是因為1992年由徐克監製、梁家輝、張曼玉、林青霞主演的同名香港武俠電影。而這次越劇與經典武俠IP的「跨界聯名」，可謂是一次沒有先例的新嘗試。它把「環境式戲劇」駐演模式引入了越劇這一傳統戲曲領域，這種如今在年輕人眼中最流行的觀演模式，為年輕觀眾打開了傳統戲曲的「新世界大門」。

多形式聯名 越劇越年輕

「質疑奶奶、理解奶奶、成為奶奶。」有觀眾看完《新龍門客棧》的網友在網上發帖稱，沉浸式的觀看體驗讓他感受到「奶奶輩的快樂」。「這樣的演出形式包容性更強，我們與觀眾的距離很近，近到看得清演員額頭的汗。」陳麗君表示，環境式越劇從風格樣式到觀演模式都發生了改變，這對演員而言是首次嘗試，需要演員拿出更自然的表演，讓觀眾同頻共振享受演出。沉浸式的互動體驗，讓觀眾成為了「自來水」（指免費的、自發而來推薦某部影視劇的水軍），粉絲紛紛主動在網上開設話題、自製周邊文創，邀請身邊人一起關注……粉絲們「滾雪球」式的營銷傳播，讓「小客棧」在年輕人群體裏「遍地開花」。

據統計，《新龍門客棧》的觀眾畫像，非傳統越劇觀眾佔70%，基本上都是年輕人。近年來，越劇在青年群體中的影響力越來越大，這也為傳統戲曲的傳承、傳播提供了範本。據了解，為了吸引更多年輕觀眾，越劇不僅改編過《甄環傳》《步步驚心》等熱劇，還與遊戲做了聯名，並且「戲腔」更是融入了流行音樂，成為音樂界的「流量密碼」。

◆環境式越劇《新龍門客棧》拉近了演員和觀眾的距離。網上圖片



◆「00後」粉絲凌靚然展示她收藏的陳麗君明信片 and 手機屏保。香港文匯報記者曾萍攝

互動場景擦出新火花 拉近演員觀眾距離

「才喜歡她16天就見到了，下次我一定要看上《新龍門客棧》，『老公姐』下次見！」剛看完陳麗君《珍珠塔·驚塔》演出片段的廣西藝術學院大二學生凌靚然，抑制不住激動地在朋友圈分享。「老公姐」是粉絲們為陳麗君起的暱稱。作為「新晉」粉絲的凌靚然一邊展示她帶着的陳麗君明信片 and 手機屏保，一邊介紹說自己之前對戲曲並不感興趣，而在網上看了陳麗君的演出片段後，自己就「一發不可收拾」地「入坑」了，認真地看完了陳麗君的每一部戲。「以前不了解以為傳統的戲曲都很沉悶，而現在我反而能從中感受到中國傳統文

化的魅力。」「玉面郎君」賈廷迷倒眾生，《梁祝》中的書生梁山伯稚拙的書生氣，《葬花吟》中癡情的世家公子寶玉淚流滿面地向寶釵叩頭……舞台上演繹自然而精準，讓流量的風終於「颯」到了陳麗君身上。新國風、環境式越劇《新龍門客棧》首創越劇觀眾和演員的互動，對陳麗君而言，這是一種全新的嘗試，幾乎每次都能擦出新的火花。除了返場互動，還有一個互動環節，是賈廷隨機挑選一名觀眾送信。「每次走到觀眾面前。大家的反應不一，大部分人是『終於輪到我』的

期待，個別的觀眾有點懵圈，周圍人不由得笑出了聲，這種互動的體驗很好，拉近了演員和觀眾的距離。」

劇迷由此「入坑」愛上傳統戲曲

「追看陳麗君的演出，感覺她是一種正能量的精神導向。」湖北武漢的劇迷吳奇潼為了一睹偶像風采，專程從武漢趕到南寧看演出。吳奇潼說自己以前從未追星，但是卻對「君霄CP」越看越「上頭」。「最近聽朋友說12月底，京劇《龍鳳呈祥》要演出，我和朋友也打算去看。」吳奇潼說傳統戲曲演出

比電視、電影更生動，觀賞性更強，從越劇入門的她如今已經愛上了傳統戲曲。

舞台上，陳麗君用自己扎實的基本功，生動演繹「鮮衣怒馬少年郎」的颯爽，精湛的演技征服了無數的觀眾。「今天在現場看了很多不同的戲曲演出，第一次切身感受到『台上一分鐘，台下十年功』，本來專門衝着陳麗君來看的，沒想到我竟然不知不覺看了全場。」在南寧上大學的小謝說，她在現場看到每個演員的衣服都很華麗，基本功都特別扎實，這也讓她對傳統戲曲產生了濃厚的興趣。