

省群艺馆在五指山市毛阳中心学校举办琼剧文化进校园活动。

琼剧与流行乐
撞出火花

文|海南日报记者
刘晓惠 陈蔚林

“子孙到齐，公祖起轿！”今年2月，在海南各地热热闹闹过公期时，海南话歌曲《抬公巡村》MV走红网络。这首融入琼剧唱段、扮相等琼剧元素的歌曲，唱腔轻快悠扬，展现了许多海南民俗，上线不到三天播放量就超百万次。

《抬公巡村》由海南知名音乐创作人蔡科文(艺名“流星阿文”)和金安仔等人共同创作。实际上，这并不是他们第一首融入琼剧元素的流行音乐作品。在他们创作的《我不是张文秀》《哆咪哆咪》《定安娘子》等海南话歌曲中，曾多次出现琼剧元素。

“做了十多年的海南原创音乐，我一直希望通过挖掘本土最‘正味’的元素，形成海南最独特的音乐符号，琼剧就是很好的资源。”蔡科文说，作为一名土生土长的海南人，他对琼剧并不陌生，琼剧婉转绵长的唱腔、通俗而富有哲理的唱词，带给他创作音乐的灵感。

蔡科文并非琼剧表演专业人士，他的歌曲也不是戏曲，可称作“戏歌”。“我在创作歌曲时，借鉴了琼剧的唱腔、韵律，还有表演形式，很多戏迷听了觉得很亲切，音乐爱好者觉得很有地方特色。”

作为蔡科文的老搭档，金安仔也多次尝试将琼剧元素融入海南方言歌曲中。他说，在海南农村长大的人往往对琼剧有很深的情感，采用“音乐+琼剧”的方式写歌或拍MV，更容易唤醒听众内心深处的乡情。

在蔡科文看来，琼剧并不一定等同于“古老”“传统”，它也能有年轻化、时尚化的表达。“现在，其实有不少年轻人加入弘扬琼剧文化的队伍，我们拍摄《抬公巡村》MV，戏曲指导、化妆都是由年轻的琼剧演员负责。”

蔡科文经常在短视频平台上看到展示琼剧的年轻人。他认为，在琼剧传承创新这条路上，年轻人并不孤单，“随着时代的发展，琼剧正迸发出新的活力。”

撒下琼剧传承的种子

琼剧是海南唯一的地方大戏，早在2008年就被列入国家级非物质文化遗产名录。但是，随着生活节奏不断加快，观众审美需求发生变化，琼剧发展也面临着观众老龄化、人才青黄不接等问题。

如何培养新生代琼剧观众？经过不断地进行头脑风暴，省群艺馆决定组建制作团队，通过打造一批琼剧动漫作品，把琼剧文化“不知不觉”地带进孩子们的视野里。

省群艺馆信息服务部主任姜影说，项目启动后的一年多时间里，主创团队走访了多位琼剧传承人、研究者和一线演员，并结合相关文献和演出教学团体的实践经验，围绕琼剧的历史起源、四功五法、行当唱腔、伴奏乐器、名剧名段等主题展开深入研究，为《漫话琼剧》的创作打下了扎实的理论基础。

最终制作出来的《漫话琼剧》每集时长15分钟。每集选取一部经典剧目进行演绎，在15分钟里，既展示符传杰、陈素珍等琼剧名家演唱的《海瑞》《红叶题诗》等剧目选段，又介绍不同行当的人物形

象、唱腔唱词、个性特点等。部分剧集还别具匠心地插入了东坡文化、公期民俗等海南特色元素。

“花儿开，晨风笑，书声朗朗校园里；像一支，欢乐歌，歌唱我们的理想……”比如在第七集《琼剧的唱腔》中，剧中的小朋友阿海通过跟老师学唱琼剧戏歌《校园的早晨》，了解三七板唱腔，接着又在“艺多多”的带领下，延伸学习了中板唱腔、争辩腔、苦叹腔相关知识，并拜一名琼剧演员为师兄，学习演唱发音技巧。15分钟的动漫穿插了许多故事情节，知识性也很强。

“我们设计的张文秀、王三姐、姜玉蕊等20多个琼剧人物非常立体可爱。剧中带领小伙伴们探索琼剧世界的‘艺多多’天真质朴、语言活泼，已经成为颇有观众缘的文化IP。”姜影说，一波三折的剧情、生动有趣的对白，时不时设置的悬念，有效吸引住了孩子们的眼球，让他们可以在轻松的氛围下感受琼剧的魅力。

只要种子撒下去，琼剧文化的传播就有希望。

动漫相关文创产品“出圈”

光是观看，知识普及、文化传播的效果不一定好。

海南日报记者注意到，每集《漫话琼剧》的结尾部分都设置了问答环节，把本集涉及的知识点拎出来，通过这种互动的形式帮助孩子们巩固所学、加深印象。此外，为了把互动交流延伸到线下，省群艺馆还为《漫话琼剧》进校园设计了多项配套活动。

每次进校园，省群艺馆都会邀请琼剧名家或一线演员同行，让这些业内人士近距离为孩子们表演琼剧，带着孩子们学琼剧知识和琼剧表演基本功。同时，设置动漫海报展览、戏曲脸谱设计、长卷戏曲文化绘画等环节，让孩子们“沉浸式”感受琼剧、爱上琼剧。

“这样的非遗传播形式很好。每次活动结束，孩子们都不舍得演员离开，不停追问下一次什么时候来教他们唱琼剧。”五指山市文明办主任王志苗说，五指山的孩子平日里接触的大多是黎族、苗族文化，很多人是第一次现

场看琼剧、尝试学琼剧，此类琼剧进校园活动让他们开阔了艺术眼界，学到了文化知识。

《漫话琼剧》的生命力不止于此，剧中的IP纷纷“出圈”，与之相关的玩偶、抱枕、帆布袋、人物手办盲盒等不断涌现，不仅强化了IP形象，也满足了部分年轻人的消费需求。

“我们还用剧集里的唱段生成完整的动画，配上字幕供观众跟着唱词一句一句学唱，就像唱卡拉OK一样。这些片段还可以单独生成短视频，由演唱者发布到抖音等社交平台上与亲友分享。”姜影认为，文创产品的推陈出新、传播渠道的不断拓宽，为琼剧文化创造性转化、创新性发展提供了一条实践路径，也让琼剧这门传统艺术增添了时尚气息。

姜影说，接下来，主创团队将继续开发青少年喜闻乐见的文创产品，把琼剧元素融入生活、融入日常，发挥琼剧文化在培育海南学生“特色印记”方面的独特作用。

琼剧新声 + 动漫

这一边，长袍水袖披身上，唱念做打有模样；那一边，五色油彩细描绘，生旦净末跃纸上……这一幕，是日前海南省群众艺术馆在五指山市送琼剧文化进校园时的场景。孩子们刚刚看完一集《漫话琼剧》，又在琼剧名家的指导下学画琼剧脸谱、学唱琼剧选段，互动活动精彩纷呈。

令孩子们对琼剧产生浓厚兴趣的《漫话琼剧》是省旅文厅指导、省群艺馆出品的海南戏曲经典原创动漫。该动漫自2020年以来已陆续推出10集，即将完成制作的10集也将很快与观众见面。

琼剧漫时光

文海南日报记者 陈蔚林

五指山市水满中心学校的学生学习使用折扇。

五指山市南圣中心学校的学生画脸谱。

《漫话琼剧》场景图。
本版图片均由受访者提供