

国家大剧院B站粉丝量破百万 高雅艺术如何“圈”住年轻人

最近几天,一枚金色的小电视寄到了国家大剧院——这是B站UP主粉丝破百万的纪念。近年来,年轻人扎堆的B站爆款频出,已然成为“破圈”的风向标,许多演艺机构带着让高雅艺术打破壁垒的期待纷纷进驻,但事实上,这里汇聚的年轻用户,却并没有那么容易被输出和讨好。

在B站上,大部分知名艺术机构账号的粉丝数只有几千或几万,粉丝量分别为22.4万、32.4万的中国歌剧舞剧院、西安交响乐团官方账号已经属于其中断层式领先的佼佼者。有机构调研显示,B站用户的平均年龄为22.8岁。面向如此年轻的受众群体,延续了数百年的剧场艺术依然有隔阂要打破。在这种前提下,艺术机构的粉丝数突破百万,是一个相当积极的信号。

现象

“交响乐也能接下茬”

国家大剧院的B站账号开通于2020年5月,跟随着剧院线上演出的脚步而开启。“起初,我们也在B站上做线上演出的直播,但吸粉效果不是很理想。”国家大剧院工作人员高建说,“我自己也是B站的用户,我明白很多用户关注UP主都是通过视频内容,而不是直播,所以我们觉得,平时还是要发些东西。”

每周一次的线上演出恰好在此时提供了大量资源。2020年10月,中央民族乐团在疫情后首次回归线下舞台,在国家大剧院上演了“归来”音乐会,这台演出也被收入了国家大剧院线上演出系列。“返场曲目《花好月圆》特别炫技,这个视频的播放量突破了10万。也就是因为这个视频,我们的粉丝量一下子从一两百涨到了四五千。”高建回忆。

随后,2021年2月,著名指挥家陈燮阳与中国交响乐团在国家大剧院上演了新春音乐会。“这场演出在线上播出时,我就觉得《射雕英雄传》这一段特别有意思。”乐曲演奏时,现场观众跟随陈燮阳的手势,呐喊着歌词中的“吼、哈”,互动感极强。凭着同为观众的直觉,高建很快把这段视频上传B站,“发完之后就爆了。”各大渠道和平台迅速转发,截至目前,《射雕英雄传》主题曲的播放量已经超过了460万,是国家大剧院账号下播放量最高的一段视频。

“郭靖黄蓉进入直播间。”“原地起飞!”“职业选手禁止参赛!”“时代变了,交响乐都能接下茬了。”网友们在这段视频里留下的弹幕有赞叹,也有各种俏皮可爱的玩梗,还有人跟着旋律刷起了歌词。除了弹幕,B站评论区的活跃度也远高于其他网站。很多对交响乐不甚了解的观众会在这里提出各种疑问,也有观众直接点歌,相应的,以“剧小院”自称的剧院官方账号会和一些资深热情的乐迷进行科普等问答,“探讨的氛围和友好的互动,也会吸引更多用户留下来。”高建说。

分析

摸索到了B站流量密码

“我们观察,特别了解古典音乐的观众可能只占10%,绝大部分都处于入门级。从我们后续上传的内容里也可以看到,能火的视频都与大众文化有一定的交集。”国家大剧院合唱团演绎的童年回忆《黑猫警长》、“手舞足蹈”版《回娘家》,以及中国武警男声合唱团献唱的铁血柔情《菊花台》等,播放量都位于前列。

“视频推送的时间同样很重要。”高建说。比如,在去年党的生日到来前夕,账号发出了一段《红旗颂》的演奏视频。几天后,《红旗颂》的创作者、著名作曲家吕其明荣获“七一勋章”,这段视频因此点击量大涨,“《红旗颂》是大家非常熟悉的一部作品,如果不是切中了当时的心境,而是在其他的日子里推送,估计播放量不会这么高。”此外,贴近当下年轻人语汇的视频标题也是一大流量密码,“整活”“上头”“合唱国家队”“再来亿遍”等词语很容易缩短与年轻受众之间的距离。

但归根结底,高建认为,国家大剧院账号的粉丝量之所以能突破百万,还是依赖于持续且高品质的内容输出。“如果只是在形式上变花样,做成几十秒的短视频,哪怕吸引了热度,也很快就会过去。国家大剧院是综合性的表演艺术殿堂,演出内容涵盖歌舞剧戏,能汇集北京乃至全国水平最高的文艺演出团体,我们积累了大量的艺术资源,视频质量是有保证的。”

包括交响乐在内,国家大剧院的B站账号还上传了舞蹈、京剧等多种艺术形式的视频,舞剧《孔子》《李白》、全本京剧《锁麟囊》等都很受观众欢迎。而随着线上演出的不断推进,国家大剧院在视听体验上投入了大量精力。导演过多场直播的剧院影视节目制作部工作人员田晨介绍,以分镜头为例,通常来说,她需要提前音乐会一周拿到总谱,按照乐谱规划脚本,小提琴主奏时,画面不能切到长笛大管上,舒缓的乐句不适合频繁切换镜头,什么时候突出某个声部、什么时候突出指挥,种种细节都要对照总谱。相比之下,“只在剧场里架一台摄像机就录出来的视频,显然已经不能满足观众的需要。”高建总结。

反馈

未来演出更多互动

带来了《回娘家》《传奇》等多首爆款作品的国家大剧院合唱团,现在被B站网友亲切地称为“合唱国家队”。

“这种感觉有点像‘无心插柳柳成荫’。”合唱团团长指挥焦淼说。以《回娘家》为例,这个编入了演员们模仿小鸡小鸭等动作的超萌版本,其实已经在线下剧场里演出过很多次,“B站扩大了我们的舞台,让我们被更多年轻观众看到。每次看到视频里满满的弹幕,我们都特别开心。”剧场里,在观剧礼仪的约束下,观众大多通过演出结束时的掌声和欢呼来表达喜爱,相比起来,弹幕更加具体,“前方高能预警”“此处应有掌声”等提示以及某个片段内暴涨的弹幕波峰,“能更加直接地告诉我们,观众喜爱我们的‘点’在哪里,这尤其能让我们感到自己表演的价值所在,也更能找到以后的方向。”

在接下来的演出策划上,焦淼说,将根据大家的反馈,在不同风格的演出中有针对性地设计返场曲目,“就像演唱会一样,台上台下交流互动,形成一种共鸣感,一定会非常有趣。”

来源:北京晚报
记者:高倩 刘方 撰

◀曲阳艺人制作的仿北宋定瓷孩儿枕。

定瓷:

传承千年窑火 尽显极简之美

学生在曲阳县定瓷职业培训学校学习定瓷制作技艺。

孩童双目炯炯有神,两臂交叉环抱,头枕臂上,两只脚叠压着微微翘起……这尊收藏于北京故宫博物院北宋年间的白釉孩儿枕,自7月初在香港故宫文化博物馆展出后,受到广泛关注。

这尊孩儿枕,由宋代五大名窑之一的定窑烧造。定窑以烧制白瓷为主,起源于河北曲阳,曲阳古时属定州辖区,故名“定瓷”。2008年,定窑传统烧制技艺入选国家级非物质文化遗产名录。

今年49岁的定瓷非遗技艺传承人庞永辉告诉记者,定瓷瓷质细腻,釉色润泽如玉,人们常以“白如玉、薄如纸、声如磬”来盛赞定瓷之美。定窑烧制始于唐代,北宋时期进入鼎盛,后定窑毁于元代战乱,烧制技艺也随之失传。

虽然定窑传统烧制技艺失传,但在曲阳一带,民间粗瓷制作工艺一直延续下来。20世纪70年代,在庞永辉的老师陈文增和藺占猷、和焕等人的反复试制下,历经几十年坎坷,终使定窑烧制技艺重获生机。

“定窑烧制极其复杂,烧制前要先从当地掘取石英、长石、黏土等原料,按一定比例加工成泥料,经陈腐后拉坯成型,然后修坯,进行刻花装饰。采用浸入法施釉后,器坯才可入窑烧制。”庞永辉说。

庞永辉介绍,定瓷之美在于极简。一方面它的颜色大多为暖白色,细薄润滑的釉面白中闪黄,给人以温柔恬静的美感;另一方面它的修饰多用印花、刻花,线条流畅简洁,清淡雅致。

走进河北省工艺美术大师韩庆芳

工作室,只见她一手扶瓶身,一手游刀有余地操控刻花刀具,直刀深刻、斜刀广削,主线、辅线深浅不一,行云流水间,原本朴实的瓷瓶,瞬间灵动而优雅。

在韩庆芳看来,定窑作为宋代五大名窑中唯一一个以烧制白瓷为主的窑口,不追求华丽的釉色,反而另辟蹊径,以自然的装饰艺术见长,为定瓷注入更灵动的生机。

为了使定窑烧制技艺更好地传承和发展,曲阳县2017年成立了定瓷职业培训学校,开展定瓷技艺培训、定瓷技艺体验等课程。目前,学校已经培养了500余名学生,其中300余名学生走上与定瓷相关的自主创业之路。

据介绍,如今曲阳县定瓷企业已发展到200多家,从业人员5000多人,初步形成传统瓷、日用瓷、艺术瓷3个系列400多个品种,年产值近2亿元。

“定瓷不应该只是曲高和寡的‘阳春白雪’和收藏市场上的天之骄子,只有融入人们的日常生活,才能更长久地传承下去。”庞永辉说。(记者:高博)