

【阅读提示】

受疫情影响，文艺演出减少或暂停，促使不少演员把表演转移到了网上，这其中也包括部分戏曲演员。在网络世界，他们获得了新的“票房”。她们中，有在牛棚打出手的刀马旦，有在雪地里唱河北梆子的青衣，还有在后台彩排的花旦。我们采访了不同剧种的三位河北戏曲演员，她们中粉丝最多的有128万，少的也有9万多。新的表演形式，让她们在虚拟的舞台上赢得了更多掌声，同时也让戏曲文化的覆盖面不断扩大。

从传统舞台到网络舞台

□河北日报记者 白云

裴军格直播截图。

河北日报记者 白云摄

戏曲演员的网络“票房”

甄淑梭火了。

她1月27日在抖音上发布的一条视频，截至3月31日，超过了千万浏览量，获得了142万的点赞和7万多条评论，“一夜之间”暴涨了几万粉丝，粉丝量在2月7日就已突破了100万。

这条视频是在甄淑梭爱人的老家曲阳县马山村拍摄的。甄淑梭穿着农村常见的花格子围裙，扎着马尾辫，舞着一根一头还在冒烟的烧火棍。她身旁的露天灶台上蒸气缭绕，这根道具烧火棍就是从灶台的柴火中随手抽来的。小碗粗的烧火棍在她的手上、肩上、背上就像粘住了一样上下翻飞，娴熟又流畅。

“当时全家正在院里炖肉，有人说来一段，我说来一段就来一段。也没称手的家伙什，就抽了根烧火棍耍了一段，没想到一下子就火了。”甄淑梭大笑解释，她表演的其实是戏曲中刀马旦耍枪的基本功。

甄淑梭是一名京剧武旦演员，最初学的是河北梆子。1994年，她和爱人远赴温州，改攻京剧刀马旦。

2019年，甄淑梭在儿子的建议下，开始录制抖音视频。第一条视频是在一家剧团后台录制的打出手片段，这段清晰度不高、画面嘈杂的视频，虽然也获得了14万之上的点赞，但并没有成为爆款。

此后，甄淑梭在演出之余，先后拍了300多条练习、演出的武打片段发到网上。到了2020年，受疫情影响，演出逐渐减少，甄淑梭也感觉年纪大了，干脆和爱人回曲阳老家生活，开始专门从事网络表演，也就有了开头烧火棍当道具火爆网络的一幕。

爆火后的一个多月，她又录制了耍鞭、打出手等几条不同戏曲武打技巧的视频。场景不是在放羊的小路上，就是在自家老宅的牛棚，这些乡土气息的背景加上甄淑梭出众的武打技巧，让这些作品获得了75万以上的点赞量，有人因为甄淑梭耍烧火棍的视频夸她是戏曲界的杨排风，也有人说她是网络第一刀马旦。

全国各地的媒体闻讯而来，“多的时候电话都接不过来，下了播就赶紧去接受采访。”3月27日，接受本报采访时甄淑梭说，目前，她依然保持着每天两场的直播状态，借助宣传和流量加分，天南海北的粉丝慕名涌入她的直播间，一场直播中在线粉丝分分钟过万。“挺突然。这不，明天还要去天津卫视录节目，央视的工作人员也联系我，演了大半辈子戏，没想到老了老了，这样火了。”

甄淑梭在直播。甄淑梭供图

相比甄淑梭的爆红，有着9万多粉丝的@河北梆子裴军格自嘲自己是个“小主播”。

裴军格是河北梆子资深票友。2009年参加河北省金牌票友大赛拿了一等奖，2011年参加河北省十大名票甄选赛又拿了一等奖，2016年代表河北电视台参加央视星光大道戏曲赛获得过总冠军。

2021年7月，她的粉丝有8.5万人，今年3月31日，她的粉丝增加到了9.2万人。“我直播不固定，一个月也没几场，所以吸粉能力就弱，一场直播有大几百人围观，老粉丝多，基本都是河北梆子爱好者。”裴军格介绍。

和甄淑梭的表演老少咸宜不同，裴军格主攻的是唱腔，有一定的欣赏门槛。在3月29日中午的直播中，粉丝们边“抱怨”着“老裴你怎么才来”，边热情帮忙把裴军格演唱的唱词打到屏幕上，让更多人听懂裴军格唱的是什么。

有着28万多粉丝的@唐山越姐彭越，不同于甄淑梭和裴军格的“个体户”身份，她是唐山演艺集团公司评剧团的专职演员，是快手平台上评剧这一剧种直播中，粉丝较多的一位。

彭越的直播形式要多样一些，有时是彩排现场，有时是连麦演唱，“直播时多的时候也有近千人观看。”彭越说，从2017年起，她就陆续在网上做直播，同网友互动，“你还别说，有粉丝给我留言，邀请我们团到他们那去演出，我还给团里揽过活儿。”

网友是否认可最终靠实力

“真功夫”“台下十年功”——翻看甄淑梭发布的视频，几乎每一条下都有网友类似的留言。

甄淑梭感慨，“这一句十年功，苦得很。”

就拿点赞量高达91万的靠旗打出手来说，甄淑梭把道具刀在右靠旗上旋转数圈后向上抛，用另一侧靠旗接住掉下的刀，还能把刀从靠旗抛出后，用手里的红缨枪稳稳稳住，有网友惊呼：这是粘住了吗？

甄淑梭大笑，“不是粘住了，是练了十几年，有准头了。”

打出手是作抛抛接踢踢的特技表演，一般都是手持道具或者用脚踢，靠旗打出手难度就要大一点。甄淑梭在靠旗打出手的基础上，又增加了抛抛接住和停刀的动作，就更是难上加难。

甄淑梭介绍，从左到右的抛抛尤其难练，“相当于让空中旋转的刀改变旋转方向，还要精准落到另一侧的靠旗上，对抛抛的力度、高度和角度都有要求。没别的技巧，就是反复练。”

甄淑梭13岁在唐山戏校学戏，最初学的是河北梆子剧种，压腿、翻跟头、拧旋子这些都是基本功。1994年，甄淑梭和爱人到温州各剧团跑生活，当地人喜欢看京剧武旦表演，甄淑梭算是半路出家，“我去温州头十年，除了上台表演、吃饭睡觉，其余时间都在练。大年三十吃了年夜饭还要练上两个小时才睡觉。每次剧团演出转场，我都眼巴巴从车窗户外看，卖东西的小摊啊、好看的风景啊，心里就想，啥时候

我也能得空到这些地方转转看看。”

从10次打出手掉下1次，到50次掉下1次，到100次掉下1次，慢慢地，表演成功率越来越高，甄淑梭逐渐成为温州当地有名的武旦演员，也为成为直播里的武旦网红打下了基础。

3月29日，裴军格在直播间开唱河北梆子《大登殿》，这一开腔，直播间的评论就多了起来——还是老裴稳！裴姐这调门真高。

裴军格的唱腔能达到D调。得益于年轻时，她在乡间没有扩音器的舞台上表演，为了压过伴奏让台下的观众听清，只能不断提高调门。

这样的唱腔，在票友中也算高段位。20世纪80年代，十三四岁的裴军格跟着村里的大喇叭和家里的收音机学会了《杜十娘》《三娘教子》选段，因为喜欢戏曲，她加入了乡村剧团，在藁城附近的村镇表演，“剧团的老演员都是我老师。”裴军格回忆，没有正规的训练，更多的是靠模仿和揣摩，直到2009年参加完票友比赛后，她认识了河北省河北梆子剧团的韩建华、毕和心两位老师，才学到了科学的运气、发声。

“村里的女人活计多，唱戏的时间都是挤出来的。”裴军格说，为了不影响邻居，她跑到小区外的空地上唱，下大雪都去吊嗓，“网友也有一定的欣赏水平，你唱的不强，他们也不来听。”

彭越的评剧表演要比河北梆子剧种更有观众缘，彭越上传的《裴氏自叹》选段，尽管是非正式舞台表演，但眼神动作都很到位，连一声冷叹都让观众身临其境，很有代入感，有网友留言：这才叫声情并茂。

彭越2010年拜新派传人、梅花奖得主罗慧琴为师，除了师承专业指点，更多的是苦练，为了练小台步，她摔过趾甲，练跪步两个膝盖几乎烂掉，“一年到头，除了演出就是彩排和训练。我们行业有句话，叫三天不练自己知道，十天不练观众知道。网上的评剧主播也并非我一个，观众的欣赏水平也要比过去高，网络票房高低说到底还是看主播的水平和实力。”

老行当的新舞台

3月29日，石家庄藁城区，裴军格向记者展示她的新装备——声卡、话筒、两部手机，“这些设备啊，更新了好几次了，现在的效果要比过去好太多。”裴军格所说的“过去”，早到10年前。

2012年，因为在全省票友比赛中连拿两次一等奖，很多戏迷认识了裴军格，网友们为了能经常听到裴军格演唱，手把手地教裴军格在新浪UC平台注册、开设房间，裴军格无意中成为戏曲票友中，较早一批登上互联网舞台的表演者。

当时每个网络房间上限500人，有专职管理员，网友也能看到演唱者，也可以刷评论、送鲜花。”裴军格回忆，也是从那时起，她从唱了二十多年的传统舞台开始兼唱网络舞台。

过去，传统舞台表演，裴军格准备一副好嗓子就能亮相。现在裴军格还要带着好心态，“以前的舞台虽然都在乡间，观众也

彭越。彭越供图

经常在五六百人，人多了，叫好的、鼓掌的会让舞台上的演员更亢奋，更有表演欲。网络舞台的表演，就两部手机，一部放伴奏，一部和网友互动，观众能看到我，我看不到观众，唱完以后，如果不盯着屏幕看字幕，连个响声都没有。”

这种变化，是传统戏曲搬上网络舞台后，每个表演者都要经历的。

在一次直播中，彭越演唱杨三姐哭灵一段时，声泪俱下，网友们留言刷了屏，有人说，这表演入木三分。

彭越说，只要是唱悲段，不分网上网下，她几乎都能“入戏”，“网络直播也是个舞台，可能没有现场观众，让演员进入状态比较慢，但是你选择来网络舞台表演，就要拿出正式表演的情绪。”

不仅如此，每次直播，彭越还会精心化妆，“演员登台演出面对观众得化妆，网络舞台一样的，观众甚至比传统舞台还要多，表演前的任何准备都不能打折。”

网络舞台和传统舞台，同又不同。传统舞台一场表演在2小时左右，中间会有转场，可以下台休息。直播不同，需要主播在镜头前维持少则半小时，多则两个小时的主持、表演、互动全程，这是很大的考验。

彭越的直播中，经常会插播很多戏曲知识，“唐山是评剧的发源地，有时我会给粉丝讲评剧的来源，有时会讲某个戏本的背景，比如《杨三姐告状》原型就出自唐山，由真人真事改编，这些是传统舞台演出时不能放进去的。”

她还会把纠正学生的唱腔和发音的教学内容放到网上，“这一个视频就能让评剧爱好者拿去当示范，对照着练习，不是所有人都能找到老师。”

4月2日晚，甄淑梭开播了，直播间的人数噌噌增减，打招呼的老粉丝和一闪而过看热闹的，围观甄淑梭的武旦表演。

“进直播间的老铁们欢迎大家点个赞，小小红心，留言666啊。”多年“票漂”，甄淑梭的口音已留下了北方的乡音，多了几分软糯的南方语调，“以前的表演，主要是我和我爱人配合，有剧团邀请，找好了台口，上台就行，观众多少，后台乐队都不用操心。”甄淑梭感慨，自从回到曲阳老家做直播，她的爱人负责拍摄，她负责剪辑和配乐。

在曲阳老家，大伯哥家的羊，婆婆家的牛，邻居的拖拉机都被选作背景过，“有时候特别费心做的视频反响平平，倒是随手拍摄的成爆款，我们也还在摸索。”甄淑梭说，不管是做视频还是直播，背景场景、文案这些新鲜的技能她都在学。

每一位网络主播也从新的舞台收获了很多。

裴军格面对镜头，会和“老铁们”聊家长里短，她会讲普通话，但直播时还是用藁城方言多，“我和很多粉丝处成了朋友，大家没见过面，但是粉丝会自觉在直播间帮我维护秩序，我嗓子不舒服还会嘘寒问暖，这些都让人心里暖烘烘的。”

相比其他戏曲主播，彭越的视频内容要更为丰富一些，有教学的，有彩排的，也有演出中的，“有一次在天津演出，有粉丝在直播中知道消息，开车200多公里赶去看我表演。”

4月4日，在甄淑梭最新上传的视频中，拍摄的背景和手法都有了很大不同，她说这是儿子做的，想请网友提意见，结果，支持和反对的意见在几小时内就有了一千多条。

“没想到大家这么热情，每一条我都认真看，挑出好的意见用到新的制作和直播中。”甄淑梭说，这和过去传统舞台表演有戏迷追到后台找她合影的感觉差不多，“都会让表演者觉得，你的付出很值得。”区别是，网络平台更广阔。

■记者手记

两个舞台都精彩

彭越登上过金碧辉煌的剧院舞台，也在乡间的简易大棚表演过。

她记得有一年冬季，下着大雪，她和同事到一个村里演出，台下只有一名观众，打着伞看。“气温零下几摄氏度，穿着演出服非常冷。可只要有人看，我们就得坚持演完。”

节奏轻快、唱腔亲民的评剧拥有广泛的群众基础，但彭越对观众群体的构成依然忧心——中老年人为主，年轻人很少。

这一点，在直播平台开播初期也很明显。直播这个以年轻人为主的平台，我们采访的三位主播都经历了漫长的一段时期，粉丝寥寥，直播围观人数寥寥，即便有，也是退休了爱好戏曲的老年人。

这也是彭越开播的原因之一，“我想年轻人不看，不一定是喜欢，也可能是不了解。”

这一点，甄淑梭很有感触。在一次直播中，有一名女大学生粉丝留言说，全宿舍都在围观，“这孩子说，阿姨，我们第一次看戏曲表演，国粹居然也这么有看头。”

甄淑梭说，年轻人也来看热闹，让她挺欣慰，“这说明，戏曲需要推广，让更多人了解戏曲很有必要。我们多传播一点，戏曲的生命力就能更广一些。”

网络舞台和传统舞台正在形成良性互动。

3月31日，走红网络的甄淑梭参加天津卫视《跨时代战书——达人挑战赛》节目，拿到了冠军，她在直播间分享这一好消息时，粉丝们的大拇指再次刷了屏。接下来，还有几家电视台的邀请，以及还有不少媒体的采访邀约，连去电视台录节目，她都要和粉丝“请假”。

3月31日，彭越在直播平台上分享了她在天津评剧院彩排新剧时的片段，相比直播时单一的背景，彩排舞台灯光炫丽，服装漂亮，配合上台步和现场伴奏，客观来说，要比直播更有看头。

彭越经常和其他演员在直播平台连麦互动，“想把观众吸引到传统剧院中来，让他们看到，传统的戏曲表演到底有多么美。”

因为这次采访，本报记者也在直播间围观了多场戏曲直播。和传统舞台比，没有地点限制、没有时长约束，观众天南海北，主播即兴发挥的网络舞台完全是一片新天地。网络舞台要比传统舞台更让人容易迷恋，动辄数万围观者、百十万的粉丝，轻易就能制造一场网络小型个人专场。

但我们应该看到，戏曲表演，到底是一种严肃艺术。每一位戏曲大咖，都是数十年如一日的苦练和钻研，才会成为业内翘楚。

网络舞台上的戏曲表演，更应该定义为拓展了戏曲表演的一条新路，而不应该取代传统舞台，戏曲的程式化表演需要舞台氛围、道具背景来辅助，更需要过硬的戏曲功底来做基础。

同时也要看到，戏曲直播，给更多人打开了一扇近距离接触戏曲的小窗口，借助这个窗口，才会有更多人因为了解而喜欢，因为喜欢才去学习，因为学习才实现传承。

因此，两个舞台，都很精彩。

文/河北日报记者 白云