

▲越劇《新龍門客棧》出品人茅威濤。

舞台上，一束追光灑下，風塵僕僕的俠客持劍由過道而入，門外狂沙漫天，大風席捲着石粒撞得木門嘎吱作響；風情萬種的老闆娘鼻裏而來，眼波含媚，上下打量俠客斗笠下俊俏的臉龐，一段標準的越劇唱腔陡然而起，餘音繞樑。舞台上，115把木製靠椅散落場中，觀眾更似入棧的看客，沉浸於那一夜的腥風血雨、兒女情長。

近半年來，新國風、環境式越劇《新龍門客棧》異軍突起，演員們俊美的扮相與充滿韻味的越劇唱段風靡網絡，線下演出更是一票難求，吸引着無數從未看過越劇的年輕觀眾「入坑」看戲。「今天，我們用越劇『殺出了一片江湖』。」該劇出品人、越劇表演藝術家茅威濤以手飾刀，一掌劈去，女俠風範盡顯。

大公報記者 俞畫杭州報道

在傳統戲劇領域，茅威濤一直以「愛折騰」出名，她能將上官婉兒與《王者榮耀》完美融合，也會通過《中國好聲音·越劇特別季》讓越劇在互聯網上掀起熱浪。與此同時，這位三度榮獲中國戲劇梅花獎的「越劇第一女小生」，也因其離經叛道的改革理念，長久以來背負着「不務正業」的爭議。

傳統藝術的當下表達

2017年底，為深化體制改革，探索「團、場、運營」一體化的實踐需要，經組織決定，茅威濤卸任浙江小百花越劇團團長，以「離崗創業」的身份擔任「百越文化創意有限公司」的董事長。五年間，由於種種原因，一度終止了探索，所幸，如今有了重新開始「繪製藍圖」的可能性……

「很早以前，當我仍活躍在舞台上時，經常會嘗試一些所謂的顛覆性的表演，有老戲迷會在底下抗議甚至離開。但那個時候我就對自己說，只要台下還有一位觀眾，我就要唱下去。」茅威濤坦言。

傳統藝術的當下性表達，是茅威濤始終在思考的問題，這或許與她多年來擔任團長的身份有關。「我是一個看到數字就會唱啾啾發啾的人，但涉及到團裏的開支，我又特別會當家。」1999年，茅威濤擔任浙江小百花越劇團團長，彼時受互聯網大潮的衝擊，線下越劇市場越來越萎縮，她要帶領演員們創收養活自己，肩上的擔子很重。

環境式駐場演出

對標什麼？今天人的生活方式。茅威濤告訴記者，包括這一次的《新龍門客棧》，為什麼要做小劇場、做環境式越劇、做駐場演出，都不是突發奇想的決定。「此前很長一段時間裏，只要聽說哪裏的戲賣得火，我就會去看，去分析原因。」

2020年，「一台好戲」在上海亞洲大廈的「星空間」推出了內地首部環境式戲劇《阿波羅尼亞》，連演1000場，場場爆滿。「我搶不到票，最後託朋友弄了個加座。」看完戲，茅威濤與「一台好戲」的CEO漢坤碰了個面，她單刀直入地問這位年輕的CEO，「排這部戲你對標的是國際哪種小劇場形式？」「我只對標今天人的生活方式。」「出票率多少？」「茅老師，我們是100%。」茅威濤感慨道，當時她有點兒被驚着了——即便演了40多年的戲，她也沒把握說自己的出票率是100%。「更讓我陷入沉思的，是漢坤的那句——今天人的生活方式。」「我是一個唯藝術論的人，但我絕對相信商業與藝術不矛盾。」茅威濤告訴記者，過去很長時間裏，她一直在探索傳統戲劇的新出路。

似乎是冥冥中的安排，在一位80後的身上，她找到了答案——今天的年輕人，對於生活空間、娛樂空間、消費空間有了新的需求。「我們要把傳統戲劇的門框拉下來，讓年輕人走進劇場。」沒過多久，茅威濤再次找到漢坤，雙方決定以項目合作制的方式，共同推出越劇版本的環境式駐場演出。

從何冀平處得靈感

推倒重來「敲」出一個龍門客棧「演出放在哪裏？我馬上就想到了位於蝴蝶劇場四樓的小劇場——那原本是一個裝修考究的VIP劇院，用來做招待演出的，沒想到受疫情影響，幾近閒置。」決心既下，茅威濤第一個揮起了錘頭，將花了大價錢裝修的小劇場拆得乾乾淨淨，只保留了原本為樂池留出的升降台。

至於演什麼，最開始她提出了兩部戲：《梁祝》與《白蛇傳》。「畢竟是在杭州駐場，總想着要排點兒與此相關的戲。在兩部戲中，小夥伴們投票選擇了後者。」那段時間，除了重建小劇場，茅威濤還在忙另一件事——她早早便約了著名編劇何冀平，為她量身打造一齣越劇版本的《蘇東坡》，所以兩人交流不斷。「突然有一天，我站在斷壁殘垣的小劇場裏，腦中電光石火一般，跳出了電影《新龍門客棧》中的場景。」

如今回想起來，茅威濤依然認為為何冀平為她帶來了靈感，「於是我就特別興奮地給冀平姐打電話，說我想排越劇版本的《新龍門客棧》，靠譜不？」「茅茅，你的想法很好，但版權不在我手上，我幫你去問問吳思遠。」

掛下電話，何冀平與吳思遠取得聯繫，徵求他的意見。「茅威濤的作品我看過，劇本給她，我很放心。」茅威濤向記者透露道，談的過程十分順利，吳思遠開出了友情價，並給予了最大的授權年限（五年）。「現在回過頭來看，選擇《新龍門客棧》是很明智的——這是一個電影大IP，又是刀光劍影的武俠劇，既滿足了長者的懷舊情，也符合年輕人的觀賞需求。」

部分圖片：受訪者提供

▲越劇《新龍門客棧》劇照。

巧借流量東風 對標現代人生活方式

越劇《新龍門客棧》圈粉年輕觀眾

▲越劇《新龍門客棧》首演合照。

年輕人挑大樑

改編不易

從拿到劇本開始，茅威濤便做出一個決定：既然要排一台年輕人愛看的戲，為什麼不去聽聽她們的聲音？於是，80後的漢坤成了《新龍門客棧》的總製作人，而整個製作團隊也大量啟用年輕人，包括85後的導演、95後的編劇、90後的舞美與服裝造型……

孫鈺熙出身越劇世家，機緣巧合下成了茅威濤的助理。一年前的某一天，茅威濤十分鄭重地交給她一個劇本，讓她試着改一改。「我拿起來一看，是《新龍門客棧》。」孫鈺熙告訴記者，彼時她表面鎮靜，內心惶恐。「最大的難點，在於兩者節奏的不同。傳統越劇的核心唱段多為詠嘆調，自己對自己講，全是內心OS；唱詞寫法也有一定的『程式』——一般

前兩句景物描寫，後面一堆想當初曾記得，然後噁裏啞啦一堆疊字，最後一個大高音，結束。」孫鈺熙笑着說，如果照這個節奏寫，估計金鑲玉還沒出場，觀眾就已經在她糾結的內心獨自裏睡着了。

「更重要的是，如果之後作品要做碎片化傳播，比如剪個小視頻發抖音，你讓人們如何從十幾分鐘的OS裏剪出有趣的內容來？」除了唱詞的轉換，另一個需要在改編時注意的點，即劇場的「環境式」屬性。「過去在舞台上，燈一暗或者兩個人背過身，就相當於一次時空切換，進入下一幕。然而，『環境式』是現在進行時，金鑲玉在這頭招呼千戶大人，小夥計韃靼便要在同一個空間裏割肉蒸包子，同時還要顧及與看客的互動，這樣才能讓觀眾有沉浸式的體驗。」孫鈺熙坦言，種種因素疊加起來，使得劇本變得十分複雜，「需要先把傳統戲劇裏的『程式』拆解了，再重新組裝起來寫。」

再造「賈廷」圈粉無數

相映成趣

《新龍門客棧》共有四組演員，其中有一組的「賈廷」扮演者，是90後越劇小生陳麗君。憑藉秀美的扮相與瀟灑的颱風，陳麗君將賈廷演得既瀟爽又猖狂，尤其是那歪嘴的邪魅一笑，勾走了無數網友的心魂。而同組的「金鑲玉」扮演者，則是90後越劇花旦李雲霄，她在舞台上顯得既潑辣又風情，搖曳的身姿與帥氣的賈廷相映成趣，生生把交易談出了戀愛的感覺。陳麗君出圈後，神通廣大的網友們還找到了茅威濤指導她如何演好賈廷的片段，感慨「帥氣果然一脈相承」。

聽聞此言，茅威濤哈哈大笑，忍不住向記者展示了她這位著名「女小生」的「撩妹技巧」

▲君霄組合以其實感出圈。

——眉尾上挑，眼角含笑，深情裏帶着幾分不羈，屬實令人心動。「君君非常刻苦，也很有天賦，她今天會火我完全不驚訝，就算不是『賈廷』，也會有別的角色讓她出圈。」茅威濤說道。

▲捧着花等待演員下樓的年輕觀眾。大公報記者俞畫攝

▲貼滿觀後感的牆壁。大公報記者俞畫攝

創新來源於傳統

觀眾熱情

官方數據顯示，《新龍門客棧》上演以來，線上互動直播達數百萬人次觀看，其中非傳統越劇觀眾佔70%，且以年輕人居多。「我從南京來的。」95後姑娘小沈剛下高鐵，便拖着行李箱直奔劇場，對着票根一通自拍，興奮之情一覽無餘。問及如何知道這部劇，小沈揮了揮手機，笑着說，「抖音裏全是君霄轉圈圈的畫面，當然要來現場嗑CP啦！」今年女子越劇誕生100周

年，「《新龍門客棧》裏有太多個『新』：這是越劇劇種第一次採用武俠題材的劇本，也是首次以『環境式』來呈現，更是年輕人挑大樑的一種勇敢嘗試。」茅威濤告訴記者。

問及傳統與創新的關係，茅威濤給記者講了個故事。「你在看戲時，有沒有發現舞台是斜的？其實，那是因為裝修師傅量錯了尺寸，改又來不及。」因此，在長達兩個多小時的演出中，六位女演員要穿上兩寸高的鞋跟，站在斜坡上唱念做打，還得讓近在咫尺的觀眾不覺異常，靠的即是扎實的基本功與日復一日的體能練習。「沒有傳統的人，是沒有資格去談創新的。」茅威濤說道。