

屏上梨园春 薪火照长安

陕西省歌舞剧院的直播破圈与文化坚守

 破局:从剧场舞台到“数字疆场”

2025年7月的一天,夜幕降临,陕歌二楼的直播间灯火通明。9位舞蹈演员身着定制汉服,随着国风旋律轮番登场:长绸翻飞如流霞,剑舞凌厉似惊鸿,扇舞轻盈若蝶影。导播精准切换镜头,运镜师紧随舞步走位,屏幕另一端,百万观众的点赞如潮水般涌来。这场名为“古艺新声”的武侠主题直播,开播10分钟点赞破千万,最高在线人数达5万,创下专业院团直播的高度纪录。

谁能想到,如今的爆款直播间,曾走过一段水土不服的弯路。2024年底,陕歌第一次试水直播时,只是把线下的《大唐礼乐》原封不动搬到线上。演员们对着空荡荡的录音棚,跳着熟悉的舞步,镜头前却手足无措——眼神不知该飘向何处,表情僵硬得如同雕塑。那场直播观众寥寥,一条留言刺痛了所有人:“演得很专业,就是看不懂。”

“观众在哪,陕歌就在哪。”院长孟丁的话掷地有声。2025年6月,在北京参

加抖音行业生态大会后,陕歌下定决心转型。剧院斥资升级设备,棚灯、高清摄像机、专业声卡一应俱全,两个直播间的配置直逼线下演出水准。更重要的是思维的转变:从“我们想演什么”到“观众想看什么”,从线下演出的“搬运工”到线上内容的“创作者”……

转型之路布满荆棘。演员们的思想包袱最先显现。“对着手机跳舞,丢了舞台的魂”“直播是不务正业”,质疑声此起彼伏。舞蹈演员王岚从小深耕古典舞,剧场的地胶和台下的掌声是她熟悉的“战场”。第一次面对镜头,她跳了无数遍的经典剧目,却像刚学舞的新人,连表情管理都失了准头。“那种悬空的感觉很奇怪,没有观众的反馈,心里没底。”

改变从细节开始。团队把陕歌经典剧目拆解重构,将《问天》的磅礴气势浓缩为3分钟片段,把《桃夭》的俏皮灵动改编成适合小屏观赏的短舞蹈。他们研究年轻人的审美,加入武侠、国风等流行元素,

打造专属直播IP。主持人大胆跨界,在表演间隙讲解舞蹈背后的文化典故。运营团队则化身“数据侦探”,分析观众停留时长、互动热点,为内容优化提供依据。

团播模式的探索让陕歌找到了破局关键。这种高度分工的直播形式,让每个人都各司其职又协同作战。黄晓宇身兼运营、灯光、采购数职,冯柏烨负责主持与视频剪辑,赵炳超包揽作曲、混音与后期调色,李楠既是运镜师又是摄影师。11个新增岗位,让剧院从单一演出机构,变成了复合型文化传播团队。

如今的陕歌直播间,早已不是简单的线上表演。在这里,观众可以点播经典剧目,能与演员实时互动,还能了解汉服形制、舞蹈技巧等专业知识。一场直播就是一台定制节目,既有艺术高度,又有互动温度。2025年10月13日,陕歌团播单日曝光量达543万,单场平均观看人数15万!“按线下体量,一年的任务几天就完成了。”孟丁感慨道。

古城西

安,南门箭楼的光影与直播间的霓虹交相辉映。当《春江花月夜》的清雅乐声掠过屏幕,当仿唐乐舞的翩跹身姿伴着数字节拍回响,陕西省歌舞剧院(以下简称“陕歌”)的演员们在方寸屏间,搭建起一座连接传统与现代的文化桥梁。作为全国首个试水团播的专业院团,陕歌以直播为舟,载着三秦大地的艺术根脉,在数字浪潮中劈波斩浪,让优质演艺内容既守得住经典,又当得了“网红”。

 守根:让传统艺术活在当下

直播镜头前,青年演员李园艺的长绸甩出优美弧线,这招“流云飞袖”源自陕歌珍藏的传统技法。“这不是随便编的动作,而是老艺人传下来的真功夫。”李园艺边跳边介绍,直播间的弹幕瞬间刷屏,“原来传统舞蹈这么讲究”“想了解更多陕西舞蹈文化”……

在陕歌的直播理念里,创新永远不能脱离根脉。作为承载陕西文化的专业院团,他们的直播间里,始终跳动着三秦大地的文化基因。仿唐乐舞的服饰精准还原唐代壁画样式,舞台配乐更是萃取了唐代雅乐的沉稳与民间俗乐的鲜活韵味。

“线上传播不是丢了传统,而是换种

方式传承。”孟丁说。团队从院团数十年的艺术积淀中汲取养分,将经典剧目《仿唐乐舞》《大唐赋》中的精华片段,改编成适合直播的短节目。为了让观众看懂,他们在表演中融入文化解读:讲解《春江花月夜》的创作背景,演示长绸的技法传承,科普仿唐乐舞的历史渊源。

这种“表演+解读”的模式,让传统文化变得可感可知。有“00后”观众看完直播后专门来到陕歌线下剧场,只为亲眼看看完整的《仿唐乐舞》;有家长带着孩子跳直播间的简化版扇舞,让传统文化走进家庭生活;还有海外华人留言,“通过屏幕看到家乡的舞蹈,仿佛回到了长安。”

演员们的成长,也见证着传统艺术

的新生。王岚曾经是舞台上的“背景板”,默默跳着群舞,不敢“抛头露面”。直播让她有了单独展示的机会,从紧张僵硬到从容自信,从只会跳舞到能说会讲。“现在我能对着镜头,把古典舞的美讲给更多人听。”她分享的舞蹈技巧、文化知识,让更多年轻人爱上了传统艺术。

在坚守中创新,让陕歌收获了行业与市场的双重认可。他们带着团舞《春江花月夜》登上央视与抖音联合打造的《开播吧!国潮》舞台,获得“兼具古典意蕴,具备时代表达,线上3.0模式”的高度评价;陆续斩获“优秀院团运营典范”“抖音直播优质团播计划”等多项荣誉,成为传统艺术数字化传播的标杆。

 共生:线上线下的双向奔赴

“看完直播,专门来剧场支持!”西安市民刘女士带着家人,走进陕歌线下剧场观看《仿唐乐舞》。这场演出的门票,不少是直播间的粉丝抢购的。线上热度反哺线下,成为陕歌转型的意外之喜。

自2025年6月开展团播以来,陕歌的线下演出邀约增长了10%,累计接到11场商业演出与音乐会订单。如今的线下剧场座无虚席,年轻观众占比达45%。许多观众从线上粉丝变成线下观众,再通过社交媒体分享,形成“线上引流一线下体验口碑传播”的良性循环。

这种双向奔赴,让艺术真正走进生活。陕歌将直播间受欢迎的短节目,打磨成完整的线下剧目;把观众在直播间的反馈,作为剧目升级的参考。线下演出中,他们设置了“直播同款”互动环节,让观众现场体验舞蹈动作,与演员合影留念。“线上线下不是替代关

系,而是相互成就。”孟丁说。

直播带来的不仅是人气与收入,更有人才的成长与团队的活力。11个新增岗位,让剧院吸引了新媒体运营、视频剪辑、直播策划等专业人才,形成了老中青结合的人才梯队。年轻演员在直播中锻炼了综合能力,老艺人在与年轻人的合作中,接触到新的传播方式。“现在剧院里,人人都谈创新,人人都想做好内容。”孟丁说。

陕歌的探索,也为陕西文化的传播打开了新窗口。就像眉县猕猴桃通过抖音电商成为“致富果”,“盛唐密盒”通过直播火遍全网,陕歌的直播间让陕西文化有了更鲜活的表达。唐代乐舞的灵动,通过屏幕传递到五湖四海,让更多人了解陕西、爱上陕西。

陕歌的实践证明,专业院团的数字化转型,不是对传统的背离,而是让传统

艺术获得更广阔的舞台。抖音直播内容运营负责人金大喜说:“我们希望用标准做引导,用机制做扶持,用舞台做放大,让优质传统文化发光发热。”

临近马年的西安,寒意渐浓,陕歌的直播间却暖意融融。演员们正在筹备春节直播,打造一场“长安年味”主题演出。屏幕上,点赞与祝福不断刷屏;屏幕下,演员们眼神坚定,舞姿舒展。

从剧场到直播间,变的是传播方式,不变的是对艺术的敬畏与对文化的坚守。陕西省歌舞剧院的直播之路,不仅让一个老牌院团焕发新生,更勾勒出传统文化在数字时代的发展图景。在这里,每一次长绸翻飞都连着历史文脉,每一次屏幕点亮都照亮传承之路。正如古城长安的日月轮回,传统艺术在数字浪潮中,正迎来新的春天。

本报记者 李佳

陕歌直播间现场。