

千年壁画跃然舞台

舞剧《龟兹》再度来沪

探讨艺术 IP 如何打通文化消费路径

去年中国上海国际艺术节期间,舞剧《龟兹》来沪首演,四场演出全部售罄。今年的央视春晚舞台上,由《龟兹》选段“般若世界”改编的《丝路古韵》更是吸引了全国观众的目光。春晚之后,舞剧收获超 10.8 亿全网播放,已经成长为国内舞台上头部的国风文化 IP。

8 月底,舞剧《龟兹》第二次来沪,在上海大剧院连演三场,并同步举办了“舞剧《龟兹》文化 IP 长效运营与商业价值探索(上海)交流会”。在呈现舞蹈魅力的同时,各领域专家也围绕以克孜尔石窟为根基的龟兹丝路文化,共同探讨舞台艺术 IP 如何打通“文化-资本-产业-消费”链路。

千年壁画,踏乐而舞

龟兹地处古丝绸之路北道要冲,是世界四大文明交汇之地。在比四大石窟开采时间还要早的新疆克孜尔石窟内,龟兹壁画呈现着身着胡服的供养人、融合多民族韵律的乐舞、承载东西智慧的文字经卷。这些不仅是新疆历史文化的“活化石”,更用自身的发展轨迹,见证着中华文明的包容和连续。

舞剧《龟兹》大量视觉创作源自克孜尔石窟“音乐家窟”天宫伎乐壁画,标志性的龟兹蓝取自洞窟传统天然矿物颜料,天宫伎乐造型、西域传统乐器纹样、丝路乐舞服饰造型,构成一套完整、辨识度极高的丝路美学资产库。

为了呈现好丝路文明的魅力,舞剧《龟兹》的主创团队特地多次去当地采风。他们穿越沙漠,翻过雪山,跋涉无人区,置身于更广阔的西域人文地理风貌之中,沉浸在龟兹的热情与静谧、严寒与酷热交替之间,穿过斑驳的石窟壁画和残存的佛寺遗迹,去体会龟兹的独特存在。

“龟兹是我们学习中国舞蹈史一定会提及的地方,它对中国舞蹈的形成起到了很大的作用。那样一个古老而神秘的地方,只有亲身抵达过,你才能感受到其中的震撼。”总编导佟睿睿曾在采访中分享自己曾五次前往新疆采风的感受。

“表演上很难,排一个舞段就要将近两个月。那段时间每天起床,都能感受到从手指到脚趾,全身的每一块肌肉的酸痛。但后来在舞台

上合成的时候,你看着一排舞者穿着华丽的服装,就像是从壁画里走出来的样子时,又会觉得排练厅里的满头大汗都是值得的,这真的是一个艺术品。”剧中演员非路热·伊力亚尔曾在采访中这样介绍排练的细节。

走出舞台,文化 IP 也有更大价值

当一部现象级民族舞剧走出剧场,能够产生多大产业价值?舞剧《龟兹》有它的答案。

凭借春晚片段《丝路古韵》超 10.8 亿全网播放,舞剧《龟兹》北京巡演收获了 5.36 亿全平台曝光,直接带动新疆库车当地文旅客流上涨 13.7%,已经成长为国内头部国风文化 IP。

新疆拥有丰富的丝路历史文化资源,舞剧《龟兹》正是把沉睡的石窟遗存转化为可运营 IP 的重要实践。其背后沉淀的克孜尔石窟壁画复原美学体系,正从剧场舞台走向广阔商业市场,面向各类市场主体开放联名授权、内容共创等多元合作路径。

此前《龟兹》IP 文创就曾亮相过各大剧院以及各大博览会的现场。帆布包、徽章、笔记本自不必说,还原克孜尔石窟壁画的艺术杯垫、精致丝巾、古韵雨伞等文创产品更是将丝路美学诠释得淋漓尽致,让龟兹乐舞跳出史书、走进生活。

而上海与古龟兹,一个是近现代东西方文化贸易交汇的沿海口岸,一个是古代丝绸之路上的文明枢纽,跨越时空形成奇妙的文化呼应。

近年来沪疆持续深化文旅联动,上海援疆工作不断推动两地文化资源互通共享,文博巡展、文旅推介、文化交流活动持续落地,让西域丝路文化走进长三角大众视野。

业内人士普遍认为,可以依托上海的产业优势,把这套美学资产转化为更多当代文化产品。交流会现场,舞剧《龟兹》主创团队系统解读了石窟考据、壁画活化等系列创作成果,并完成 IP 衍生新品发布。

区别于传统演出 IP 只聚焦剧场票房,《龟兹》IP 将壁画美学、丝路乐舞创作成果作为可对外合作的文化素材,为品牌方提供丰富的创作底座。

未来《龟兹》IP 产业链开发将跳出舞台边界,拓展多赛道商业衍生方向。在实体消费领域,开放与国风服饰、美妆、新式茶饮等新消费品牌的产品联名,开发城市限定文创、主题商业快闪、联名主题空间;数字文娱方向,可开展游戏卡牌、数字藏品、XR 沉浸式体验、主题微电影、系列纪录片等内容共创;文旅板块将打造长三角专属新疆旅游线路、线下研学、IP 主题巡展等项目。

当前国风消费持续升温,拥有厚重历史溯源的文化 IP,正在成为品牌链接年轻消费者的重要纽带,龟兹这套独有的丝路美学资产,正在为国风跨界合作开辟新赛道。期待长三角品牌企业、内容制作机构、艺术展馆等多方联动,继续共同探索传统文化商业化创新,让沉睡的石窟艺术,在当代消费市场持续焕发活力。

晨报记者 王琛

