

市场宠儿陷入“叫座不叫好”窘境

为何神仙古人总有谈不完的恋爱

■本报记者 卫中

眼下,《与凤行》《惜花芷》《花间令》《烈焰》等一批古装剧纷沓而来,收获了不俗的观看数据。尤其是《与凤行》,截至发稿时间,在猫眼专业版上录得28亿的有效播放量,堪称近期大热。然而,与年初那些既叫好又叫座的现实题材作品相比,古装剧这一市场的宠儿似乎陷入了“叫座不叫好”的窘境。

被网友嘲为“或架空,或悬浮”的这类古装剧,“看来去,都是各种神仙古人谈恋爱的戏码”,美则美矣,虚幻无凭。“只有真正体现了思想美的作品,才会具有长久的美学生命力。”针对不少古装剧的通病,复旦大学电影艺术研究中心主任周斌寄语创作者,“应当将家国情怀的艺术表达与人性善恶的艺术描写有机融合在一起,既有效地深化剧作的思想主旨和文化内涵,也增强故事情节和人物性格的艺术感染力。”

重复的套路在市场上依然奏效

随着《与凤行》的热播,女主角

沈璃的标志性句式“我约莫是”在网络上掀起了一阵模仿的热潮。这部由赵丽颖、林更新主演的仙侠古偶剧,讲述了灵界碧苍王沈璃逃婚后意外落入人间,与下凡的上古神行云相遇,从而展开一场跌宕起伏的爱恨情仇。

剧情初期的轻松明快,以及主角们在人间的温馨日常,为剧集营造了一种轻喜剧的氛围,这段人间岁月是他们爱情的缘起,也让观众在后续的劫难中怀念这段宁静美好的时光。当沈璃回到灵界,与恢复上古神身份的行云再次相遇时,两人本已“归零”的关系在共同祛除瘴气、对抗魑魅的战斗中逐渐升温,而沈璃冷静、洒脱和勇敢的性子为她的角色增添了许多魅力。此前有专家曾指出许多古装剧缺乏真实性和逻辑性:无论处在何种危险之中、周围多少人,为了“撒糖”而慢动作、壁咚、亲亲、转圈圈,逻辑全部牺牲、空气全部静止。但《与凤行》则有意识地“反套路”——如沈璃直接摔倒在地,而非落入男主角怀中,以及沈璃抓住男主角头发浮出水面的救人场景,这些细节让观众在欢笑中避免了“工业糖精”过度甜腻的触感。

尽管在细节和人物塑造上表现尚可,但故事本身的苍白和空洞仍难以被掩盖。《与凤行》虽然根植于中国传统文化,但未能充分挖掘创作潜力,故事的核心依然是老旧的“神仙谈恋爱,顺便拯救三界苍生”,剧中的情节似乎都是为了男女主角谈恋爱设置或消除障碍,自然也就难免“热归热”“骂归骂”的口碑分化,节奏缓慢、剧情注水的批评也颇为集中。

自带流量的古装剧应得起观众期待

除了《与凤行》大幅度领跑市场之外,《惜花芷》《花间令》《烈焰》在猫眼专业版上也分别录得7亿、12.6亿、12.6亿的有效播放量,这些数据足以表现出市场对古装剧的偏好程度。值得欣慰的是,这几部剧中的角色成长与剧情紧密融合,不少故事讲得颇具吸引力。

例如,《惜花芷》中的女主角花芷在面对家族危机时从稚嫩走向成熟,逐步展现出过人的领导力和解决问题的能力;而《烈焰》多线并进且情感充沛,主角伍庚在复仇之路上经历的

爱情、友情,人物成长留下清晰的轨迹。《花间令》则通过“换脸”的剧情设定,为角色之间提供了错综复杂的情感关系。值得一提的是,在探讨人性、正义与社会伦理道德等议题时,《花间令》更胜一筹,不仅为观众呈现了一个层次丰富、情感复杂的古代世界,同时也展现了古装探案剧映射现实的魅力。例如剧中的“灯会杀人案”揭露了性别歧视问题,“鬼火勾魂案”则尖锐地批判了校园霸凌现象。此外,《惜花芷》通过落难的大家闺秀成长为一家之主的故事,展现了一个智慧、勇敢、有担当的女性形象。周斌对于在古装剧中融入当代人理念表达了赞赏:“通过深化对传统文化的认识,寻求与当下文化价值的契合点。”

古装剧在收视率上一片飘红的同时,创作中的各种短板也暴露在观众眼前,尤其是女性角色塑造中的“扁平化”“标签化”处理,令人难以信服。有的剧中男主迎娶女主时,让女主自己穿上嫁衣步行到男主家中,这种于古于今都不合礼数的剧情引得观众在弹幕中“大呼”;而有的剧中明明是满腹经纶的才女,却经常“急吼吼”地大吵大闹,错把“粗莽”当“性情”。

《与凤行》讲述了灵界碧苍王沈璃与上古神行云的爱恨情仇。

爆款舞剧《只此青绿》在沪迎来第500场演出

“青绿热”见证当代观众与传统文化双向奔赴

■本报记者 宣晶

无名无款,只此一卷;青绿千载,山河无垠。昨天,舞蹈诗剧《只此青绿》——舞绘《千里江山图》在上海文化广场迎来了第500场演出。诞生968天、走遍62座城市,这台爆款舞剧依然一票难求,截至目前,所有已开票的场次都已售罄。与此同时,东方歌舞团携作品开启海外巡演,继3月的新加坡站之后,“青绿腰”还将陆续走进土耳其、加拿大、俄罗斯、日本等国家和地区。

“向世界阐释推介更多具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀文化,是我们的重要工作。”中国东方演艺集团党委书记、董事长景小勇告诉记者,目前《只此青绿》正为适应国内国际巡演的需求做出努力,朝着1000场巡演目标奋进。

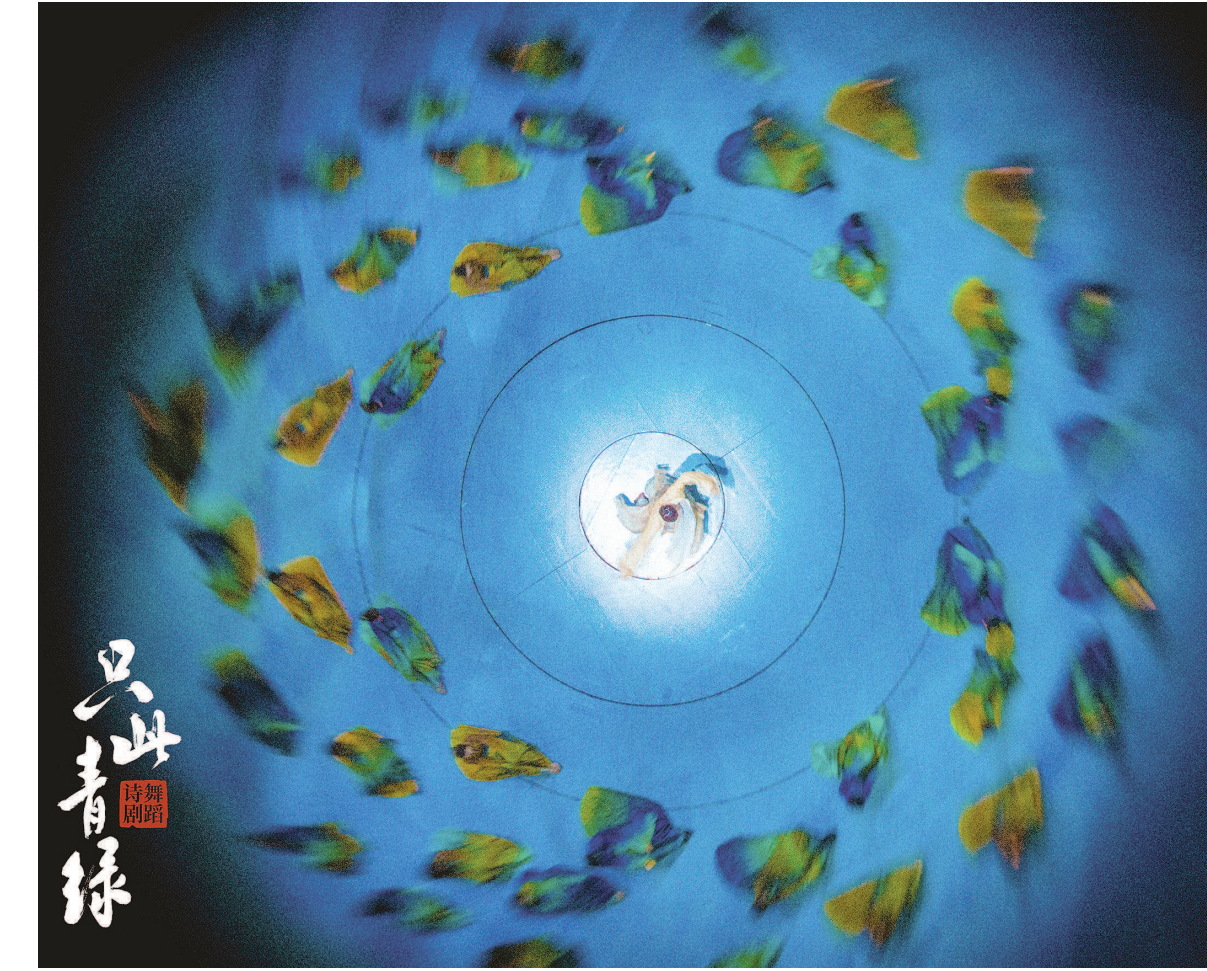
在申城留下最美好的“青绿印记”

“《只此青绿》第500场演出,我们起用了首演场的原班人马,在上海舞台留下最美好的‘青绿印记’。”总编导周莉亚说。昨晚演出散场后,许多观众久久不愿离去。他们热烈分享观演体验,其中“数十刷剧”的情况比比皆是。“我已经看过70多场啦!”丹丹一路跟随《只此青绿》两年多,她说,“就当是与‘青绿’一起旅行吧,我也一遍遍经历跨越时空的艺术之旅。”

舞者跨越四季与山海,以500场与“展卷人”的双向奔赴,引发了观众的强烈共鸣。现场火爆、开票即售罄、观众们于前厅后台排长龙守候……这些共同生发的剧场故事催生了珍贵而独特的“青绿”体验。在小红书平台上,年轻观众们与主创、演员交流谈心。

一部讲述北宋画作的舞剧,为何能走进当代青年的心?“青绿热”的背后,深刻体现了当代年轻人对于中华优秀传统文化的热爱。舞台上,故宫研究员与北宋画家穿越时空,彼此守望。古人“此画与天地共绘”的志向,与文博工作者坚守传统文化的心愿,在此刻重叠、相通。“有了跨越千年的心意相通,《只此青绿》才成为与今人息息相关的当代题材。”总编导韩真说。

通过舞蹈语汇和诗意表达,《只此青绿》将人们带入富有传奇色彩的中国传统美学意境之中。青年演员孟庆

舞蹈诗剧《只此青绿》通过舞蹈语汇和诗意表达,将人们带入富有传奇色彩的中国传统美学意境之中。

阳领舞“青绿腰”,呈现出千里江山的流动感,是舞剧的标志性动作。“看似简单的‘望月’姿态,我们就排练了一个多月。”在她的印象中,舞剧编排过程中,有一个教室从头至尾都在抠“青绿”舞段细节,以至于演员们开玩笑说这戏是“只排青绿”。“尽管动作在教室里已被锤炼得精益求精,但登上舞台才是真正的考验。”孟庆阳透露,《只此青绿》在巡演途中修改过四次。“2021年国家大剧院首演后,我们巡演第一站才来到上海就立刻进行了调整。”

500场演出,见证了《只此青绿》与演员们的共同成长。“每一场演出结束后,我都会面朝舞台虔诚鞠躬,既是对我所演绎的古人表达敬意,也向今天的文博工作者致敬。”饰演“希孟”的青年演员张翰说,“似乎总有一股力量护佑着我们,让高难度的演出能够‘百场如一’,顺利完成。”

让舞蹈成为诠释中华美学的“通用语言”

深耕舞台艺术作品的产业化发展,是中华优秀传统文化的创造性转化创新性发展和文化消费升级的重要途径。在舞剧的创制领域,《只此青绿》堪为精品代表,而中国东方演艺集团在深度挖掘“青绿”文化IP的核心价值、塑造更强烈的中国文化符号的同时,也不断探索跨界融合以及传统文化的创新之路。

目前,《只此青绿》已完成电影版、高清戏剧现场版的拍摄。电影版《只此青绿》由舞剧的原班阵容担当创作、主演。据主创团队介绍,这部电影的独特之处在于,全片没有一句台词和对白,希望能“于细微处见证无价瑰宝从无到有,让舞蹈成为诠释中华美学的‘通用语言’”。

《只此青绿》还将拓展文旅演艺、

数字化作品等新领域,打通文创衍生品生产与营销链路,推进艺术产品迭代创新。位于北京市朝阳区东三环北路4号的“青绿空间”已投入运营,富有古典意蕴的空间受到广泛喜爱。《只此青绿》旅游演艺版也已取得重要进展,融合应用数字技术、沉浸演绎、交互体验、创新舞美等国际前沿的艺术手段。此外,《只此青绿》还与中国农业银行、国泉基金、华润怡宝等数十家厂商联名,强化品牌赋能,注入文化根基。

据悉,《只此青绿》7月将在上海文化广场展开新一轮演出,把大宋美学与传统韵味再次带至剧场空间。“我们渴望向观众提供一个新的视角,一种更具当代性的呈现方式,让人们重新思考传统文化在当下语境中的价值和意义,从而感受到中华文化绵延数千年的诗意、韵味,以及强劲的生命力。”上海文化广场副总经理费元洪认为,从某种程度上,它和剧场的意义同样醇厚、悠远。

■本报记者 王筱丽

从南非“国歌”巴克斯特剧院到负有盛名的“剧场魔法师”罗伯特·勒帕吉,从诺贝尔文学奖得主库切的代表作到创作者的私人叙事……2024上海·静安现代戏剧谷即将于月底启动,多部来自全球各地的剧目将集中登陆申城舞台。

新鲜度与惊艳度并存,往届戏剧谷的国际大戏多以上海首演乃至中国首演为主,今年仍不例外,包括《迈克尔·K的生活和时代》《887》《等待戈多》等口碑作品将与观众见面。“戏剧谷剧目负责人许中平对记者表示,“在戏剧谷的舞台上了解全球前沿的戏剧趋势,成为上海资深话剧迷甚至不少国内业界人士的观剧期待。”

真人与木偶同台,寻找生命的本质

从世界的另一端远道而来,南非巴克斯特剧院将从开普敦启程,来到戏剧谷,完成自己的中国首秀。此番来到上海,剧院诚意满满,将带来《迈克尔·K的生活和时代》的亚洲首演。在同名原著中,库切用简洁的语言描述了一个思维简单、只希望自由生活的平凡个体迈克尔·K,他试图带着母亲离开城市,却在复杂且冲突不断的社会中不断遭遇无助的时刻。

近年来,上海舞台鲜少上演南非的戏剧作品。“极好、上乘、极品”,许中平不吝对这部作品的赞美之词。在剧院艺术总监劳拉·福特的操刀下,文本完成了舞台蜕变。“这是一个关于人性的故事,主角迈克尔·K不爱也不恨,他不是英雄,没有追随者,却为最脆弱的可能带来了希望。”劳拉·福特表示。在这位才华横溢的导演看来,在舞台用语言讲述哲学并非易事,但通过赋予雕刻精美的木偶以生命,却能起到无声胜有声的作用。

舞台上,迈克尔·K与母亲将通过木偶来展现,其他部分角色则由真人出演。负责木偶表演的,正是上海观众熟悉的《战马》的演出单位之一——南非“掌上乾坤”木偶团。在剧中,木偶并非只是一种演出形式,更代表着角色的生命逻辑,“他们置身于战争和破坏之外,在另一个图景中进行表演”。去年在爱丁堡戏剧节现场,许中平对木偶与真人的流畅衔接印象深刻,“木偶具有冰冷的美感,以视觉方式传达出主人翁的精神,观众得以沉浸在剧场中,感受故事的魅力”。

“魔法师”使出浑身解数,回答记忆的疑问

距离首演已经过去十年,罗伯特·勒帕吉的自传性独角戏《887》其实已经封箱。但当被问及会为中国内地观众送上什么“见面礼”,勒帕吉依旧毫不犹豫地选择了这部作品。2015年首演后,这部作品曾被英国《卫报》评为“当年十大演出之冠”。《887》是一趟记忆的旅程,“887”代表着勒帕吉童年时期的住处——莫瑞街887号公寓。勒帕吉以此为起点,探究人与记忆之间的关系。

记忆是如何运作的?为什么我们会记得渺小的瞬间,却遗忘宏大的时刻?当代人拥有越来越多技术回忆,感性回忆却越来越少,那么作为建立在“重现行动”之上的艺术形式,戏剧是否还有呢?勒帕吉把这一系列的提问融入他亲自演出的故事里,用一场结合了戏剧演出和讲座的表演,道出身作为一名演员的理解——除了表演的文本之外,还要牢记自己的过去,以及塑造自我身份的历史和社会现实。

“令人惊叹的巧思”“神奇的舞台装置”,在评分网站,有观众用“出神入化”来形容这部作品。勒帕吉将戏剧视作“光与影的艺术”,在2008年的“世界戏剧日”,他作为献辞人曾说道:“面对纷繁复杂的世界,艺术家必须不断更新创作形式,并相信观众的智慧,他们能够在永恒的光影游戏中摸索出人性的轮廓。”席间可以说这是勒帕吉戏剧风格的总结。《887》中,“剧场魔法师”使尽浑身解数,调动了尽可能丰富的手段——偶戏、影戏、声音、肢体、即时投影、经典独白,来讲述一个关于记忆和遗忘、历史和当下、社会和“我”的故事。

南非巴克斯特剧院与“掌上乾坤”木偶团将合作呈现《迈克尔·K的生活和时代》的亚洲首演。

春天的戏剧谷,打开『世界剧场』之门

多部国际大戏将集中登陆二〇二四上海·静安现代戏剧谷

小剧场成新主流,跨城观演成新趋势

(上接第一版)与此同时,长三角剧场类演出的票房总量也在持续攀升,2023年票房总量较2019年增长了10%。

从观众观演频次上看,音乐剧、舞剧和沉浸式演出高频观演(年观演场次2场及以上)比例正在逐渐提升。剧场类演出报告显示,一年内观看4场及以上音乐剧的观众增速最快,占比从2019年

的5%提升到了2023年的7%。“近年来原创、改编类音乐剧,小剧场剧目如雨后春笋般涌现,构成了音乐剧产业金字塔的基础。音乐剧也被市场接纳,从小众的舞台艺术慢慢走向了大众化,独树一帜的中国式音乐剧样貌开始显现。”上海大剧院艺术中心副总裁、上海文化广场总经理张浩向记者表示。

在演艺市场繁荣发展和年轻观众旺盛的需求推动下,小剧场以及各类演艺新空间发展迅猛,正在成为观演场所的新主流。剧场类演出报告显示,2023年专业剧场票房收入86.23亿元,同比2019年增长了14.21%。其中,小剧场、演艺新空间(含小型音乐现场Live house)票房收入占比超过半数,达到48.03亿元,同比2019年增长463.13%。

同比2019年增长463.13%。

以上海文化广场为例,剧场除了深耕大剧场的音乐剧演出外,近两年也在“前店后工厂”的模式中相继推出《一个人的微笑》《一个人的游戏》《好运日记》等体验式戏剧作品,让物理空间成为一个“聚场”,形成观众与创作者共生共长的新联接。“剧场作为产业链的中间端,延展舞台的宽度,通过艺术普及与推广创造性地链接剧、场、人,打破边界引发更多共鸣,让更多人走进剧场、走近舞台。”张浩说。