

文化这一年·舞台

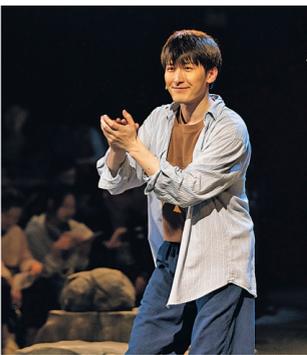
舞台艺术

沉浸式戏剧 方兴未艾

河北廊坊,一座《红楼梦》主题的“戏剧幻境”人潮涌动,观众可以沉浸在演员中“身临其境”,也可在迷宫般的城中游览“打卡”。2024年以来,“幻境”演出逾万场,接待游客超百万人次,同比均翻番,并带动了周边餐饮、住宿、购物、娱乐等业态发展。

从上海的《不眠之夜》到北京的《边城》,从山西的《又见平遥》到贵州的《天酿》,从湖南的《恰同学少年》到湖北的《知音号》……作为近来舞台艺术新风向的沉浸式戏剧,2024年方兴未艾。

《边城》剧照。

为一场演出奔赴一座城

何为沉浸式戏剧?一般认为,它发源于20世纪中前期,在西方可追溯到“残酷戏剧”“环境戏剧”等理论和实践,在中国可追溯到“左翼戏剧”“大众戏剧”等运动,是在厂房、车库、街头、商场、公园、乡村等非剧场空间或改造后的剧场演出的作品,其核心特征是强调演出的空间环境因素和沉浸互动体验。

近年来,中国沉浸式戏剧发展迅猛,一个个各具特色的演艺新空间或“嵌”于街巷之中,或“镶”于景区之内,促使新的演出场景、演出内容、观赏体验不断涌现,“为一场演出奔赴一座城”成为新潮流。

文化和旅游部2023年公布的沉浸式演艺案例,2024年多数依然具有示范作用:《又见平遥》2024年暑期观众超10万人次,平均上座率近98%;《天酿》在茅台镇的山水中为各地游客持续讲述千年酱香文化;《寻梦牡丹亭》穿越时空展现着汤显祖故乡抚州文昌里的文化积淀……

沉浸式戏剧由于空间的独特性和新颖的观演体验,呈现出更强的文旅融合属性,对演出业和旅游业都有明显的促进作用,也逐渐获得主管部门和行业协会的关注支持。

2024年6月,国家发展改革委、农业农村部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局联合印发《关于打

造消费新场景培育消费新增增长点的措施》,提出“打造新生代潮玩聚集地,支持打造一批演艺新空间”。

在北京,北京2023年挂牌25家演艺新空间,2024年更将“培育更多演艺新空间”写入政府工作报告;上海经新一轮测评,2024年获得授牌100家演艺新空间分布在全市14个区;南京、深圳、杭州等地也通过设立专项资金、提供场地等方式,积极培育在演艺新空间上演的沉浸式戏剧。

从被动观看到主动参与

上海麦金依酒店,观众在六层近7000平方米的空间中漫游,可以通过触摸物件、和演员交流寻找剧情线索,可以去女巫房间观看神秘占卜,可以去小酒馆围观麦克白和班柯的激烈冲突……这里上演的《不眠之夜》,让观众从莎翁名剧中获得个性化的观赏体验。

“沉浸式戏剧的独特之处,在于重新塑造某一空间,通过文本、表演、声音和装置等元素的有机融合,鼓励观众积极参与叙事,让其更加沉浸其中并感同身受。”国家大剧院戏剧研究者孔德说。

在北京鼓楼西剧场,《边城》的观众漫步“河街”边品尝米酒边听路人讲“八卦”,将有关河流的记忆写在卡片上由剧中人朗读;在长沙橘子洲,《恰同学少年》的观众以学生身份,跨越时空与百年前的师生对话;在武汉汉口江滩,《知音号》的观众手持船票登上轮船,在舞厅、咖啡厅、甲板等场景轮番体验多元故事……

武汉大学国家文化发展研究院教授陈波认为,沉浸式戏剧获得商业成功的重要原因在于,观演双方物理和心理的双重距离被拉近,原本的主客关系变为平等共生关系,观众从被动观看的心理状态转为主动参与的心理意识。

“好的沉浸式体验是故事情节体验、故事场景体验、角色扮演体验、角色互动体验、技术呈现效果体验的结合。”北京大学文化产业研究院学术委员会主任陈少峰认为,今后沉浸式戏剧将更加重视沉浸式和交互式的一体化。

中央戏剧学院实验剧团团长孙亮则认为,中国当代沉浸式戏剧经过近年来的井喷式发展更需精耕细作,即注重类型化和分众化创作,在剧情、光影、音乐等方面追求极致效果,并根据市场反馈反复打磨修改,结合专业运营,促进剧目常演常新,从而推动行业的高质量发展。

破解舞台艺术发展密码

据中国演出行业协会票务信息采集平台监测和调研测算,2024年前三季度,全国营业性演出(不含娱乐场所演出)场次、票房收入、观众人数同比均有不同程度的增长。此间观察家认为,通过沉浸式戏剧的火爆,可以破解当下舞台艺术发展的诸多密码。

——文旅融合,是舞台艺术发展的重要趋势。出行需求旺盛加之文旅深度融合不断推进,演出已成各地文旅宣传一大发力点,沉浸式体验、场景化消费也成为文旅产业发展热词。据统计,2024年上半年全国大中型旅游演艺项目演出场次同比增长26.37%。

中国旅游研究院院长江旅游研究

基地首席专家罗兹柏建议,对城市而言,演出不应仅仅停留在产品是否火爆本身,应把它当作人们延伸城市认知的机会,充分发挥其宣传引导效应,更好地实现、提升城市的商业价值。

——科技赋能,是舞台艺术发展的关键支撑。科技发展对舞台艺术全链条带来巨大变革:在创作环节,人工智能、虚拟现实等技术不断影响着构思、设计、呈现、表演乃至演出形态;在传播环节,网络直播和碎片化传播成为演出“第二现场”,让观众能跨越时空观赏;在评价环节,新媒体平台让人人都有表达好恶渠道,深刻影响着作品的口碑和市场。

中国艺术科技研究所所长李蔚认为,舞台艺术工作者一方面要不断学习和适应新的科技应用,保持创新思维和能力,一方面也要留意艺术和科技融合中的“技术止步点”,科技运用要恰到好处,不能炫技和越位。

——内容为王,是舞台艺术发展的核心法宝。话剧《永定门里》通过主人公数十年的角逐,贯穿信仰的力量以及命运沉浮中的人性光辉;舞剧《咏春》用当代舞蹈语言活化传统武术,讲述一个链接传统与现代的逐梦故事;扬剧《郑板桥》塑造了不媚权贵、体恤百姓的“八怪之首”形象,并贯穿兰、竹、石等元素……2024年,一批质量上乘的新作亮相全国舞台。

中国戏剧家协会原副主席、导演艺术家王晓鹰说,戏剧工作者要讲好中国故事,就要塑造有生命质感的中国人物形象,用中国独特的表达方式,展现有深度的中国式情感哲思,体现中华民族的精神和气韵。

新华/传真

贵州省精品舞台剧目推介交流会在筑举行

本报讯 12月20日,中国西部演艺院线第一届五次理事会暨贵州省精品舞台剧目推介交流会在贵阳举行,来自西部12个省(自治区)的近40家剧院负责人齐聚一堂,探讨剧目合作交流新机遇,共同培育繁荣演出市场。

此次活动由中国西部演艺院线、贵州文化演艺集团主办,贵州省演出有限责任公司、贵州省歌舞剧院承办。

会上,贵州省国有文艺院团精品剧目推介。拥有省歌舞剧院、省花灯剧院、省话剧院、省杂技团、省演出公司等18家子公司的贵州文化演艺集团,展示了舞剧《青衣》《王阳明》《天舞地舞》、花灯戏《七妹与蛇郎》《月照枫林渡》《云上红梅》《红梅赞》、民族音乐会《高原·听见贵州》《山海狂想》、话剧《此心光明》《朴园》《信仰》、杂技剧《脊梁》等一批优秀剧目,贵州京剧院也作了京剧《阳明悟道》的推介。

推介会期间,贵州文化演艺集团与多家剧院负责人达成合作意向,并举行了签约仪式,将推动贵州舞台作品在全国乃至更广泛范围内的巡演和推广。

“近年来,贵州文化演艺事业发展势头良好,创作出了一批优秀的舞台艺术作品,在行业内产生了较大影响,实现了社会效益与经济效益相统一的目标。”中国演出行业协会副会长、中国西部演艺院线理事长刘传说。他表示,目前,演艺行业面临着“从大投入、大制作、高票价向小投入、精品化、低票价转变”,“从形式上的国际化、高大上到内容上的民族化、大众化转变”,“从个体的单打独斗到规模化、集约化的转变”等新的发展趋势,“西部演艺院线将加强交流合作,做好演艺项目的创造性转化和创新性发展,以适应行业发展形势,让优秀的作品实现更大的文化价值和更好的经济效益。”

(贵阳日报融媒体中心 郑文丰)

镜头语言融入舞蹈作品

《拍摄的对决》带来全新观演体验

当摄像机镜头打破舞台的界限,会给舞蹈作品带来怎样的新意?近日,2023年爱丁堡 fringe 艺术节五星评论舞蹈作品《拍摄的对决》在北京喜剧院上演。该作品让舞台表演的时间和屏幕上实时投影的画面交织在一起,构建了一个令人深思的舞台空间。

大幕拉开,两位“摄影师”走上舞台的开场,寓意着镜头语言将成为《拍摄的对决》中重要的组成部分。舞台上还有两位舞者,女舞者看似从音乐盒底座上脱离出来的舞者,实为一个逃离家庭虐待枷锁的女性,男女舞者通过肢体语言展现出禁锢、压抑、攻击、反抗与疯狂。

演出中,两台摄像机始终与舞者同台,

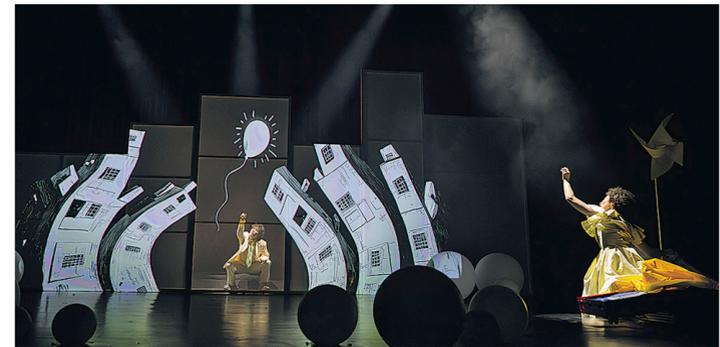
镜头拍摄的内容实时呈现在舞台背后的幕布上。摄像机镜头时而以偷窥视角“监视”舞者的动作变化,时而推到人物面前,将他们的面部表情和局部肢体动作放大呈现,摄像机的存在对角色关系的演变起到了推波助澜的作用。

在舞台与影像的双重呈现下,观众获得了与众不同的观演体验。“摄像机既像个冷静的记录者,又像偷窥者,它仿佛有自己的意志,想拍什么就拍什么,两台摄像机也形成了争夺的关系,争夺观众的关注,争夺对秘密的揭示。”一位观众说,《拍摄的对决》不仅让人们思考舞台上的人物关系,也让人对高度影像化、数字化的社会进行思考。

韩轩

大型实景历史舞剧《长恨歌》常演不衰,新编历史舞剧《超越大秦》让文物“活”了起来,驻场演出《无界·长安》带火了非遗,创新舞剧《鼓》奏响“中国古代交响乐”……在千年古都西安,传统文化的时代化表达让演艺市场迸发新活力。截至11月底,今年西安大型驻场演出21部,演出近3.6万场,接待游客超1600万人次。图为话剧《延水谣》演出场景。新华/传真

12月24日,2024年度“大戏看北京”文艺创作孵化平台·青年人才项目系列成果展演——影像戏剧《1033》在北京老舍剧场上演。新华/传真

宫廷风格昆曲《游园·惊梦》创新首演情牵古今

六百年老昆曲登台三百岁古戏楼

婉转动人的水磨调,回荡在古朴典雅的古戏楼雕梁画栋间;杜丽娘与柳梦梅“情不知所起,一往而深”的经典故事,让有着六百多年历史的“百戏之祖”昆曲在经历三百多年岁月的“中国戏楼活化石”中再次焕发别样光彩。12月16日、17日,北方昆曲剧院溯源故宫古籍经典,历时两年多倾心打造的宫廷风格昆曲《游园·惊梦》在正乙祠戏楼首演,带给观众穿越百年、情牵古今的非凡艺术享受。

深挖故宫博物院文献 契合清代宫廷风格

位于北京市西城区前门西河沿街220号的正乙祠古戏楼,始建于清康熙六年。由北方昆曲剧院名角邵天帅和青年演员王琛主演的这版宫廷风格昆曲《游园·惊梦》深挖故宫博物院的古典文献资料,从服饰的复原到唱词的考据,都力求与清代宫廷的戏曲形态相契合。剧中服饰款式、色彩配搭、纹样图案,均取材于故宫所藏的明清服饰档案,特意定制的“重

工满绣”服饰尤为引人注目。演员身上绣着缠枝莲、折枝花的华美服饰纹样,不仅是昆曲美学的象征,也是文物活化的经典案例。

烟雾缭绕之中,戏楼如梦似幻,让观众引入汤显祖笔下至情至性的《牡丹亭》中。整个演出巧妙发挥了正乙祠古戏楼的空间特色,将人世与仙境、现实与梦境,通过楼上楼下、台上台下的多重空间布局予以展现。杜丽娘在丫环春香的陪伴下袅袅婷婷走下舞台“游园”,让观众沉浸式感受如同身在姹紫嫣红的花园当中;梦境与现实之间,杜丽娘与柳梦梅深情款款,彼此之间涌动着诗情爱意;二楼戏台伸出一盏引魂灯,引领观众的视线穿越楼层,欣赏“胡判官”与“小鬼”淋漓尽致的表现;众花神登场更是极具仪式感,美轮美奂,营造出姹紫嫣红的梦境世界。

剧本重构传统文本 服装与道具极其精致

据该剧导演张鹏介绍,正乙祠古

戏楼宫廷风格版《游园·惊梦》汇聚业界众多顶尖主创,在传统昆曲《牡丹亭》的基础上进行了多方面的创新,不仅剧本在传统文本基础上进行了重构,专注于讲述杜丽娘梦中的故事,所有台词均源自原著或汤显祖原话,同时寻求当代表达,突出了杜丽娘对人生理想和爱情追求的歌颂,使主题更加深刻,并与现代观众产生共鸣。

在舞美布局上,该剧充分利用正乙祠古戏楼的多层构造,通过舞台调度,将演员、花神、天上、人间、地府等人物与时空区分,呈现出多维度的舞台空间。在这方“活态文物”之中,舞台不再是单一的表演空间,而成为古今对话的文化场域。

剧中精美的服装特邀故宫学者、文物专家张锐结合文物研究进行设计,全部采用手绣真丝面料,历时8个月在苏州服装厂制作完成,体现了极高的工艺水平。不仅杜丽娘和柳梦梅的多款服装华美讲究,剧中12个月的花神、四

季花神和闰月花神,均按照宫廷穿戴制作服装。道具也极其精致,如花神手中的法器均用玉石宝石制作,采用宫廷宝石花的非遗工艺,极为考究。

“文物+戏曲” 引发当代观众共鸣

这种既尊重传统昆曲艺术精髓,又融入现代审美和当代表达的“文物+戏曲”活化方式,让观众沉浸式感受到中华文明深厚的历史文化底蕴。

有观众感叹道:“有生之年一定要去正乙祠看昆曲。在三百多年的双层结构古戏楼里看戏,舞台效果实在是太美了,仙境也不过如此!尤其宫廷风格的《游园·惊梦》,服装道具都是从故宫复刻而来,真的被极致的中国古典美学震撼!”

明年2月15日至16日,《游园·惊梦》还将登陆国家大剧院进行剧场版演出。

王润

12月21日,原创舞剧《乐和长歌》在武汉首演。该剧以春秋战国时期为历史背景,编排融入楚文化独特的编钟古乐、舞蹈、辞赋等元素,为观众打造了耳目一新的荆楚韵舞台作品。新华/传真