

刚过去的周末,舞剧《五星出东方》在山东省会大剧院连演两场,场场爆满,从观众热情的观剧氛围能看出大众对舞剧这门艺术的热爱和接受度。这种观热闹的场景,也曾出现在舞剧《只此青绿》《永不消逝的电波》在济南巡演期间。而在青岛、烟台等城市,舞剧的巡演也受热捧。今年春节、元宵节各大晚会上,《只此青绿》《五星出东方》等作品的舞段更是惊艳亮相出尽风头。舞剧这门艺术正红红火火。

几年前或许很多观众都在怀疑,舞剧能看得进去吗?而现在的观众抢购舞剧门票,只因舞剧“怎么这么好看”。从小众、曲高和寡到在网络上出圈,剧场里受追捧,舞剧创作产生了哪些更新?舞剧热的背后发生了什么?

从曲高和寡到频登晚会,剧场里也受追捧

火火火!舞剧怎么这么好看

齐鲁晚报·齐鲁壹点
记者 师文静

题材广泛佳作不断 名家会集新锐频出

在今年央视春晚“爆款出圈”的《只此青绿》,现在成为演艺市场的爆款,今年巡演涵盖到40多个城市,能在本地看到这台剧成为不少观众的期待。而以国家一级文物“五星出东方利中国”汉代织锦护臂为题材创作的舞剧《五星出东方》,在元宵节登陆哔哩哔哩、河南卫视等多台晚会,“锦绣”舞段火爆出圈,也引发全网热议。这台舞剧也将展开50场巡演,满足各地观众的需求。

两部舞剧能先后借助晚会出圈,皆因它们把传统文化元素极致地、华美地呈现在舞台上。舞蹈诗剧《只此青绿》用舞蹈为观众开启一次沉浸式的“赏画”体验,《千里江山图》即将展出之际,观众跟随展卷人的步伐,循着“展卷、问篆、唱丝、寻石、习笔、入画”的篇章纲目,进入绘画的世界。白色的丝绢,靛蓝色的篆刻,赭褐色的石,青灰色的笔,黑灰色的墨,再加上女官的大红官服、男子的粉衣簪花……让观众徜徉在浓郁文化气息的宋代美学和中国传统意趣之中。

《五星出东方》讲述织锦护臂的故事,婀娜妩媚的“灯舞”手可摘星辰,端庄大气的“锦绣”舞段展大汉气魄,火热动感的“集市舞”让观众忍不住一起律动摇摆,跌宕起伏、引人入胜的故事笑中带泪。这种丰富、新鲜、顺应时代审美的舞台大剧对观众来说魅力无穷,深深地被吸引。

谈及《五星出东方》的出圈舞段,该剧总编导、国家一级导演、中国舞蹈家协会副主席王舸认为,受欢迎的原因还是“好看”。“《五星出东方》展示汉文化、西域文化的核心舞段创作难度很高,在编舞中下了很大功夫,做了特别的设计。端庄大气的大汉舞姿,呈现大汉气象,是美好的象征;而快节奏、轻快活泼的西域舞蹈呈现,会让观众感觉很兴奋、很享受。舞段的‘出圈’与当下传统文化自信、本土文化自信的大环境分不开,满足了大众对传统文化的需求。”

王舸称,他们希望喜欢这些核心舞段的观众能走进剧场,看到整个舞剧的原貌,舞剧整体面貌与单独核心舞段完全不同,舞段可能只是惊艳,舞剧容纳丰富多彩的舞种,更有跌宕起伏引人入胜的故事。“《五星出东方》融合了各种传

统文化元素和符号,以及各种独具特色的舞种,这是中国舞剧一次全新的尝试和创作。”

除了《只此青绿》《五星出东方》,这两年火爆出圈的舞剧还有谍战主题舞剧《永不消逝的电波》,以国际珍稀保护鸟类朱鹮为题材的舞剧《朱鹮》,以传统人物为题材的舞剧《杜甫》《曹雪芹》,以传统艺术经典为主题的舞剧《白蛇》《红楼梦》,民族舞剧《醒·狮》等。《醒·狮》聚焦的是非遗醒狮文化,展现的是一幅岭南风情长卷。《红楼梦》舞剧对太虚幻境、刘姥姥进大观园、黛玉葬花等人们耳熟能详的原著重要情节进行舞台形式的重新编排,十二舞段各有题名,呈现贾家的兴盛与倾覆,展示闺阁佳人的人生百态。

这些作品制作方来自全国各地的院团,名家会集,不乏林兆华等大家的背影,年轻艺术家韩真、周莉亚、王亚彬等人也慢慢形成很大影响力。

文化元素精致呈现 符合当代审美需求

各大舞剧的传统文化元素、文化符号的精致呈现,符合当下大众的审美需求。此外,提到当下越来越受观众追捧的精品舞剧,业内人士都认同的一点是,这两年新创作的舞剧作品“更具当代感”,舞剧艺术创作观念的更新,催生了越来越多的口碑精品。比如,《只此青绿》登上春晚的片段让观众直呼惊艳,不少人称赞,水墨、汉服、柔舞如此多的古风元素被优美的舞蹈凝聚在一起,舞台效果一流,是绝美的视听体验。

谈及当下舞剧热背后的内容趋势,王舸告诉齐鲁晚报·齐鲁壹点记者,除了当下各类媒体对舞剧热的助推,也要看到当下舞剧

创作上越来越注重“当代感”,注重舞台审美与当代人的接轨。王舸称,《永不消逝的电波》的青春谍战元素,《只此青绿》的山水写意美,《五星出东方》的古代汉文化与西域文化的碰撞,在当下艺术中是很前沿、时尚的东西,是大家愿意去追寻的东西;此外,除了《只此青绿》节奏慢一点,另外两部作品的叙事节奏、舞蹈节奏都很快,与当下人的生活节奏、心理节奏是能共振的,而快节奏的舞台给观众提供了更大的信息量,让观众觉得有看头。

综观当下受观众热捧的作品,王舸分析认为,“首先,当下舞剧创作中,戏剧行为的运用越来越准确,观众能不能看懂这部舞剧,创作者很重视。当下的民族舞剧几乎都是现实主义风格的,不是表现主义的,需要人物基本的动作行为、生活行为很准确,观众很容易理解舞台上表现了什么,带入感很强。其次,舞剧越来越了解当下观众艺术审美的心理节奏。观众不可能花太多时间去了解故事的起源,如何迅速抓住观众,舞台能不能建立起与观众最短距离的桥梁,编导们更注意这些问题。观看

当下热门舞剧可以发现,舞台艺术节奏越来越契合当下观众的心理节奏、审美气质。”

在不少人的印象中,舞剧大多

是悲剧作品,不是很多观众下了班到剧场去放松一下的选择。王舸认为,这种印象应该改变了,因为当下不少舞剧主题风格是轻松,是可以让观众笑的,越来越成为一种精神上的享受。

北京演艺集团副总经理董宁告诉记者,当下舞剧越来越受到大众的喜爱,其中重要的一点是创作者艺术观念的更新,这让舞剧创作不断推陈出新,舞剧可以用这么多种元素来讲故事,舞蹈可以这么跳,角色可以这么性格饱满,舞台服化道可以这么精致优美,舞台视听可以这么精彩……舞剧已不再只是舞蹈本身,观众可以从舞台上找到很多信息量,舞剧成为舞台综合魅力的体现,观众可以在特殊空间下被舞剧感染。“艺术创作观念的更新,催生了这几年的舞剧热,出现了更多的属于传统文化、有着我们自己文化承载的作品,而且呈现了很高的艺术水准,这是当下观众的幸运。”

一方面看到了口碑 一方面又成本很大

除了一线城市,《只此青绿》等当代舞剧在二三线城市巡演也同样受到欢迎,一部大体量舞剧实现全国各城市巡演,一年演出几十场甚至百余场,这在业内看来是超乎

想象的。在此之前,观众更热爱的其实是外来的芭蕾舞剧,但现在剧场里更受欢迎的是中国舞剧。

谈及这个话题,王舸认为,舞剧艺术走到今天,背后是舞蹈创作者们的一路探索。“舞蹈是用肢体来讲故事、传递情感的,舞剧没有任何台词,它不追求故事的经典,追求的是舞蹈形象的经典,是相对抽象的艺术。在抽象与非抽象之间,如何很高级地用舞蹈的方式把故事传递给观众,中国舞蹈人探索了很多年,一直在找寻一条合适的路。创作者一直在用专业审美去引导观众接受这些作品。这既有前輩们的功劳,也有当下舞蹈人的努力,有了多年的铺垫,才有当下舞剧的‘出圈’和繁荣。”

王舸称,观众对当下舞剧接受度如此高,愿意花钱走进剧场,与文化的发展、百姓文化素质的提高更是有直接关系。

大型舞台剧越来越受欢迎,但依旧面临比较难的市场化之路。董宁告诉记者,对于舞台艺术来说,市场之路确实挺难,投入、演出规模越大,越影响作品的持续性演出。“我们认为的好作品是品质与市场的双效统一,既能保证作品的艺术性,又能有一定的市场,这非常难。我们非常关注观众的反馈,关注观众的审美需求和艺术体验感,这不是为了迎合观众,而是希望观众的反馈能激发我们的创作,形成不断修正自我的创作路径,不断地跟上时代的发展。”

董宁称,当下的舞剧都在追求好的艺术水准,追求好的舞台呈现,就是希望好作品与市场能形成良性的循环,实现舞台剧的持续性深耕。“好戏不断出来,才能推动创作者走向更真诚的艺术之路。目前来看,舞台大剧的压力其实很大,一方面看到了口碑,一方面投入很大成本。业内最关注的还是好作品带来的长线艺术影响力和市场影响力。”

《五星出东方》的“出圈”,引来更多赞助商的关注,也引起了包括首都博物馆在内的各大博物馆的注意,希望以更多艺术形式来讲述文物的故事。董宁称,这让他们更有信心了,会坚持努力去创作更多具有影响力的真正精品,以期待形成演艺市场的良性循环,这虽然需要时间,但希望业内能在追求好的制作标准的路上前行。

扫码下载齐鲁壹点
找记者 上壹点

编辑:李皓冰 美编:陈明丽