

舞剧是以舞蹈为主要叙事手段表现一定戏剧情节内容的舞蹈形式,近年来,中国舞剧涌现出了《五星出东方》《只此青绿》《朱鹮》《红楼梦》《永不消逝的电波》等大量现象级的作品,收获了观众的认可。

剧为何频频“出圈”?

数据呈上升趋势

8月,正在北京天桥艺术中心举办的“2023首届天桥舞蹈演出季”开启下半程演出。从今年6月启幕至今,《曹雪芹》《黄河》《花木兰》《旗帜》《白蛇传》《西游》《红楼梦》等多部舞剧用舞蹈语言讲述“中国故事”,彰显新时代中国原创舞剧的文化底蕴。

据2022年中国演出市场年度报告显示,舞蹈演出票房收入5.31亿元,中国舞、民族舞类型的舞剧项目数量占比达到56%,成为最受演出市场欢迎的舞蹈类型。

今年上半年,由中国舞坛“双子星”韩真、周莉亚执导的深圳原创精品舞剧新作《咏春》先后

亮相国家大剧院与北京保利剧院,继舞剧《永不消逝的电波》、舞蹈诗剧《只此青绿》之后,再添“爆款”之作。原创民族舞剧《红楼梦》自首演以来,年轻且具有丰富想象力和创新追求的优秀艺术家为其注入了独特的现代审美,已成为“现象级”作品。

同时,以《五星出东方》《朱鹮》《火车站》《醒·狮》等为代表的诸多不同题材与类型的舞剧作品,近年来也纷纷“出圈”,所到之处获得口碑与票房双赢。如今舞剧市场随着剧目的逐渐增多,整体行业规模始终呈现上升趋势。

而在演出场次的数据上,仅以几部大热的

作品为例,舞蹈诗剧《只此青绿》实现了文物活用和把美术作品搬上舞台的跨界融合,自2021年首演以来,演出近240场,2023年更是启动120场巡演。

此外,自2023年3月起,舞剧《咏春》开启全国首轮巡演,从深圳出发,陆续在北京、上海、广州、长沙、武汉、郑州等全国二十多个城市登场,年内将完成80场巡演计划。

而原创民族舞剧《红楼梦》首演已开启四轮巡演,计划年内将进行超过60场的全国巡演。这些“爆款”剧目,虽然巡演城市与场次不断增多,但各地依然呈现一票难求的火热局面。

爆款舞剧频出

“出圈”“爆款”“现象级”这些看上去经常与舞剧产生关联的词汇,很多年前这二者之间并没有太多关联。

由上海歌舞团排演的舞剧《永不消逝的电波》自2018年上演之后迅速火遍全国。在获得观众口碑的同时,该剧还横扫第十六届中国文化艺术政府奖“文华大奖”、第十五届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖等大奖。

从2020年《永不消逝的电波》的“晨光曲”开始,2021年《朱鹮》、2022年《只此青绿》到2023年《五星出东方》的片段“锦绣”,每一段精彩片段与亿万观众见面背后,都是一部在当年

大热的舞剧作品。

据统计,《只此青绿》在B站播出时间段内,实时在线观看观众达1.8亿人次。播出12小时,《只此青绿》单条视频观看量达46.5万次,相关话题阅读量达到3120.7万次。线上“定制版”《只此青绿》舞段也让更多的年轻人了解了这部舞蹈诗剧。

随着《只此青绿》在“B站跨年晚会”爆红,2023年韩真、周莉亚带着她们的最新力作《咏春》再度回到“B站跨年晚会”,《咏春》播出后即登上热搜榜,视频播放量各平台超2亿。

韩真认为,无论是《只此青绿》还是《咏春》,

她将作品的每一次亮相,都当作是与年轻人之间的相处。

而在周莉亚看来,面对传统文化时首先要有一颗敬畏的心,要和传统文化去对话,同时转过身来,还要和观众去对话,尤其是年轻人。

“传统文化需要传承,需要年轻一辈真正对传统文化感兴趣,他们才会去主动学习”。通过《咏春》,周莉亚切身感受到了年轻观众对传统文化的热情。而相比过去一代观众纯粹接受的状态,她认为,现在的年轻观众有很强的参与意愿,这也使作品的维度和广度更加开阔。

青年力量崛起

舞剧作品爆款频出,一票难求已成为常态,观众对舞剧的关注度日渐提升。中国舞蹈家协会副主席、国家一级导演王舸认为,这是个可喜的改变,除此之外,也代表着舞剧的创作质量与水准一直在不断地提高。创作者开始根据普通大众的审美需求进行创作,加之借助国家艺术基金等有力的国家扶持政策,对舞剧这门艺术有着促进作用。同时,如今的社交与电视媒体异常发达,无论是荧屏上的春晚、舞蹈比赛、综艺节目等,均促进了大众对于舞蹈演员与作品的关注,接着引发对舞剧的关注。

“如今舞剧算是迎来了一个对于自身发展而言,非常繁荣的时期”,对此王舸也清醒地认识到,越是在这样的时候,身为创作者越要更加清醒。

“在这样一个繁荣时期里,该如何去面对普通大众,该拿出什么样的作品让观众喜欢,这其实对每一位创作者而言是一个巨大的考验。无论从选材到立意,还是作品的价值输出,作品的可看性、可解读性等方面,创作一定要从当下观众真正的需求出发,而不是孤芳自赏,这也是近些年创作者要时刻提醒自己需要注意的地方。”王舸说。

随着《永不消逝的电波》《朱鹮》《只此青绿》等作品的片段在春晚与网络平台亮相后迅速爆火,一些青年舞蹈家得到了青年观众的喜爱,唐诗逸、刘迦、李响等青年舞者为更多人所熟悉。

原创民族舞剧《红楼梦》始终以一票难求的姿态在当代青年观众里证明着自己的号召力,该剧由“90后”青年舞蹈艺术家黎星、李超携手担纲导演,可以说,该剧在不遗余力传承传播中华优秀传统文化,秉承尊重原著的原则之时,又将年轻且具有丰富想象力和创新追求的视角注入作品中,完成了对中华优秀传统文化的致敬,也呈现了青年一代艺术家对民族文学经典的重新演绎。

舞剧市场能够发展到今天的繁荣景象,经历了非常漫长的过程。当下舞剧观众的素养越来越高,他们选择看舞剧,最核心的关注点仍在舞剧本身的质量。

韩真曾表示,“当一个行业内所有的同类作品质量都达到上乘的时候,观众自然会来。如果遇到非常不好的作品,那么可能观众看两次以后,下次他就不会轻易再走进剧院了。这几年舞剧观众增多,就是因为舞剧的质量有慢慢向上走的趋势,归根结底,艺术质量仍是最核心的东西。” 据《新京报》

