

口碑不一“沉浸式”演出多地开花

置身于舞台之中,距离演员只有咫尺之遥,甚至成为演出中的一员……以“沉浸式”为招牌的演出作品正在演出市场中掀起一股旋风,并吹到全国范围内多个城市。而相较于传统作品,由于沉浸式演出借助不同技术与呈现形式,更能增加观众的代入感,拉近舞台与观众的距离,使得沉浸式演出成为吸引观众的法宝。但不同作品营造出的氛围与效果高低不一仍是当下的事实,这也意味着各方从业者还需不断进行尝试与摸索,从而提高沉浸式演出的质量。

热门演出场场爆满

“沉浸式”成为当下演出市场频繁出现的关键词,不仅包括北京、上海、武汉在内的多个城市相继有各式各样的沉浸式演出登上舞台,还有不少以沉浸式为特色的演出作品正处于筹备过程中,以在未来吸睛又吸金。

在北京,由北京儿童艺术剧院演出的沉浸式儿童剧《遇见·贝多芬》刚刚在一周前登上了舞台,现场包括孩子和家长在内的数百名观众,不时发出阵阵笑声。而此时在上海,改编自莎士比亚经典作品《麦克白》的经典沉浸式戏剧《不眠之夜》,正在持续上演中,尽管演出票价少则520元,最高达到850元,但观众仍趋之若鹜。

不只是室内演出,在建德市,沉浸式实景演出《江清月近人》则成为10月以来的新热点,观众围绕着环岛重新看到建德市在历史长河中曾发生的故事。此外,当各项沉浸式演出作品亮相的同时,桂林市文化广电和旅游局则在今年10月中旬发布了一条

关于《桂林一院两馆配套——文武巷项目沉浸式街道实景演艺剧目策划及运营实施方案征集》的内容,对外征集创意。

从以上作品可以看出,沉浸式演出已经覆盖话剧、戏曲、儿童剧、实景演艺等多种类型,背后所瞄准的观众群体也涵盖了不同年龄群体,且多场演出均实现火爆的观演场景。以《江清月近人》为例,建德市新安旅游投资有限公司副总经理骆燕君曾在接受媒体采访时透露:“十一”黄金周期间场场爆满,接待游客超过5000人。另据公开资料显示,《不眠之夜》自首演以来,至今已演出近千场,观众人次超过30万人,门票时常售罄,平均上座率超过95%。

观众王女士表示,此前观看传统演出作品,尽管演员的表演能够产生情感上的共鸣,但多少仍会觉得与舞台之间存在着一段距离,但沉浸式演出则能让自己更为投入到演出中,同时形式也较为新颖。

打破固有束缚造氛围

众多沉浸式演出作品的上线,以及更

多作品或项目积极筹备中的现状,令这股热潮愈演愈烈。而相关作品之所以能够实现沉浸式的效果,一方面与采用更多技术手段密不可分,另一方面也与打破观众与舞台的约束,双方不再只是一方观演、一方表演的关系有关。

以《不眠之夜》为例,该作品将一座大楼的五层楼面改造为90多个房间,数十名演员在不同的房间内进行表演,观众也并非局限在固定的座位上,并能选择跟随不同的演员体验到不一样的剧情与场景。这一设置无疑令观众获得了探索感,甚至有观众为了完整看到整场演出而看了上百次表演。

剧评人蒋颖表示,从近景表演到互动式戏剧,再到《不眠之夜》等更具沉浸式的演出作品,近年来演出市场正在打破舞台与观众之间那层看不见的屏障,这一变化让观众感觉自己也是舞台中的一员,同时也能成为吸引新观众群体的招牌。

除了演出形式翻新外,沉浸式演出作品也会利用灯光、多媒体以及VR、AR等新技术,与剧情进行配套以呈现演出效果。值

得注意的是,加强与技术的融合也已被列入相关政策中。其中在2019年8月,国务院办公厅正式印发《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》,并提出“促进文化、旅游与现代技术相互融合,发展基于5G、超高清、增强现实、虚拟现实、人工智能等技术的新一代沉浸式体验型文化和旅游消费内容”。

加强内核摆脱空壳质疑

按照当下的发展趋势,沉浸式演出作品将成为未来市场中不可或缺的类型之一,同时该类演出对观众产生的较强吸引力,也带动更多从业者入局。

然而同时也能发现,现阶段沉浸式演出作品的口碑仍高低不一,在部分作品被观众奉为经典的同时,也有另一部分作品反而备受质疑。观众胡先生向北京商报记者表示:“有的沉浸式演出能明显看出来是内容不够形式来凑。虽然演出一开始能被氛围和效果感染,但随着后续深入观演,便会愈

发觉得作品较为空洞。此外,还有的作品只是打着‘沉浸式’的幌子,只用了一点灯光就算是沉浸式演出,未免有些挂羊头卖狗肉”。

在业内人士看来,在演出市场中,虽然沉浸式作品的热度逐渐攀升,但发展时间相对较短也是事实,各方仍在探索与积累经验的过程中,会导致部分作品的实际体验不达预期。当然,也会有部分演出只是想打着“沉浸式”的幌子来提升上座率,毕竟演出市场的观众还在逐步培养中,因此部分作品也想蹭些热点来获得更高的曝光度和关注度。

对此,演出行业分析人士黎新宇认为,归根结底,一台优质的演出离不开演员精湛的表演与剧情巧妙的设计,只有内核足够强大,才会有持续的生命力。因此可以发现,相较于单纯用新技术打造的沉浸式,反而是从演出内容和形式进行创新并营造沉浸式氛围的作品更受欢迎,而技术虽然能让作品的优点进一步放大,但更多起到的是锦上添花的效果。

北京商报记者 卢扬 郑蕊

昆剧《临川四梦》跨年登台再述经典故事

北京商报讯(记者 卢扬 郑蕊)10月29日,上海昆剧院计划于北京天桥艺术中心登台的跨年作品《临川四梦》正式开票,该演出将在2020年12月29日至2021年1月1日正式上演。

公开资料显示,《临川四梦》是明代文学家、戏剧家汤显祖的代表作,由《紫钗记》《牡丹亭》《南柯梦记》《邯郸记》这四部经典作品共同组成,被列为中国文学最杰出的作品之一。

在业内人士看来,从戏曲文学及舞台演出剧本的角度而言,《临川四梦》的地位更是突出,其艺术造诣之高、对人生处境探索之深、对角色内心刻画之细,可以说在中国昆曲传统中无与伦比,和莎士比亚在西方戏剧中的地位庶几近之。

值得注意的是,《紫钗记》《牡丹亭》《南柯梦记》《邯郸记》四部剧作由面世至今,却呈现出了迥然不同的命运。其中《牡丹亭》保留了较多经典折子戏,近代昆曲舞台更流传数个首尾俱足、

情节完备的串本戏,从不同形式和角度讲述了人们耳熟能详的经典故事:南宋初年,太守千金杜丽娘在后花园梦见一个书生和她在牡丹亭畔幽会,念念不忘,不久去世。三年后,岭南秀才柳梦梅游学至南安,偶游后园,拾得画像一轴,画中美女子曾相识。他以一片痴情,连声呼唤。后丽娘回生,二人成就了美满姻缘。

但与《牡丹亭》相比,其余三梦传承下来的折子戏则较少。对此,上海昆剧团历来致力于四梦的文本整编及舞台排演,并于2016年进行《临川四梦》巡演,在舞台首度串联呈现《邯郸记》《紫钗记》《南柯梦记》及《牡丹亭》四梦。截至目前,上海昆剧团的《临川四梦》不仅在广州、深圳、香港、北京、济南、昆明、上海等城市相继演出,还远赴欧洲、北美等多个海外地区进行巡回演出,登上了奥地利、德国、俄罗斯等国家的舞台。

图片来源:北京天桥艺术中心官微

联动线上线下 现代京剧《党的女儿》双平台同上演

北京商报讯(记者 卢扬 郑蕊)经过前一日线下舞台的表演后,现代京剧《党的女儿》于10月29日晚间进行线上直播,联动线上线下双渠道。

公开资料显示,《党的女儿》是2016年中宣部倡导京剧流派创新发展工程的流派创新实验剧目,由北京京剧院出品。

该剧根据闫肃等创作同名歌剧改编,以江西为故事发生地,描写长征期间,在白色恐怖下,普通共产党员在极其艰险的环境下建立基层党组织、坚持顽强斗争的故事,讴歌了年轻的女共产党员为了完成革命任务、坚守革命信仰而献身的精神。该剧自上演以来,在北京、南京、武汉、长沙、石家庄、保定等多个城市进行巡演。

今年10月,北京京剧院再次带来《党的女儿》,并计划在当月28日和29日分别带来两场演出,其中,10月29日的表演在大麦、优酷等平台进行直播。

登上线上平台已经成为演出市场的常态,北京京剧院今年以来也在该领域进行多次尝试。其中,北京京剧院新创推出的现代京剧,同时也是谭派艺术研究所挂牌成立后的首部大戏《许云峰》,便选择首场演出以“云首演”的形式在“东方大剧院”进行线上付费直播,成为

北京京剧院首部通过线上平台进行付费观看“云首演”的新创剧目。当时,东方大剧院总经理周洁在接受媒体采访时表示:“这将成为戏曲行业全面拓展互联网生态的一个标志性开端,也是‘互联网+戏曲’行业生态的一次突破。”

随后在今年7月,北京京剧院则推出“京戏云剧场”,开拓线上演出市场,其中首场京剧演唱会是在快手、抖音、一直播、央视视频、东方大剧院等9个平台上直播时,累计获得96万人次的播放量。

除了剧目展演外,北京京剧院还利用线上平台展示京剧的幕后百态。其中在今年9月,北京京剧院通过线上“云直播”讲述京剧的前世今生以及京剧大师的番外小故事,并带着观众来到剧院排练厅,看演员们台下的日常、扮戏彩排等。

在业内人士看来,互联网已经深入到人们日常生活的方方面面,而京剧作为传统演出,此前时常难以突破观众局限,除了与作品本身的欣赏存在一定门槛有关,也与观众对京剧的了解程度较低密不可分,通过借助线上渠道,观众能够从不同的角度重新了解京剧,从而带给京剧更大的拓展空间。

2020国家大剧院国际歌剧电影展启幕

北京商报讯(记者 卢扬 郑蕊)10月29日,2020国家大剧院国际歌剧电影展举行开幕式,并以英国皇家歌剧院出品的《塞维利亚的理发师》为开幕影片。根据计划,此次影展将从10月31日持续到12月15日,届时国家大剧院等五家国内机构、英国皇家歌剧院等五家国际剧院将联合带来14部经典影片。

2020国家大剧院国际歌剧电影展共设立四个展映单元,即“中国原创”“世界经典”“首映时刻”和“特邀佳片”。其中,“中国原创”单元共包含《金沙江畔》《骆驼祥子》《白毛女》等4部影片;“世界经典”单元则将上映《弄臣》《塞维利亚

的理发师》《蝴蝶夫人》《魔笛》《阿依达》等作品;而“首映时刻”单元涵盖了《纽伦堡的名歌手》《麦克白》《泰伊思》等影片;“特邀佳片”单元中,观众则能看到《帕瓦罗蒂·一声为爱》《歌剧纪录片》《霸王别姬》(京剧电影)等作品。

据悉,以上影片将于国家大剧院及全国8个城市20多家影院进行展映。且本届影展还特别策划了全国高校展映活动板块,精选《美丽的蓝色多瑙河》《长征》《卡门》《爱之甘醇》这四部国家大剧院典藏经典剧目影片,以及首尔艺术殿堂制作出品的《魔笛》,走进南京艺术学院、山东大学、哈尔滨工业大学、深圳大学等全国20多所

知名高校。

公开资料显示,2013年,国家大剧院启动了歌剧电影制作,成为国内首家试水将西方经典舞台版歌剧拍摄成歌剧电影的艺术机构。而从2016年起,国家大剧院则邀请世界著名歌剧院推出“国家大剧院国际歌剧电影展”。其中在2019年举办的“国家大剧院国际歌剧电影展”中,3个月时间里,7家国际艺术机构的14部精彩影片轮番登台,让全国10座城市的数万观众在家门口享受到了歌剧电影的独特魅力,并有不少观众从其他城市赶来,只为看到更多优质的歌剧电影。