

话剧《如梦之梦》如何用老IP讲新故事

话剧《如梦之梦》长沙站演出的消息一经官宣,瞬间引发人们的热议,已购票的观众在对安全第一表示认可的同时,也难掩未能观看演出的失落。而这也从另一个角度再度认证了《如梦之梦》的爆款标签,并令人们回忆起此前每站演出开票时上演的一众粉丝拼手速的场景。

值得注意的是,《如梦之梦》从2000年首次亮相,如今已走过了21年,但每次登场均能掀起观剧热潮。这背后不仅与作品本身穿越时间与空间的设定、首创环绕式剧场以及长达八个小时的演出时间等密不可分,也离不开该剧根据每轮演出进行创新和调整,并搭配不同演员的安排,令《如梦之梦》源源不断地补充新的流量。

“拼手速”成常态

如果问哪部作品的演出票极度考验手速,《如梦之梦》的名字绝对位列其中,无论是2021年巡演首站武汉站的每秒13万人在线抢票,还是此后青岛站每秒最高32万点击量,抑或是成都站的180秒售罄,均让人们直观地感受到这部作品的火爆程度。

而在7月28日《如梦之梦》官方微博发文称:“近期,新馆疫情出现变化。为保证每一位观众的安全,我们决定暂时取消7月30日-8月1日长沙站的演出。请各位长沙已购票观众,按照原购票渠道退票”。该消息一出,便引发观众的热议,据微博平台的数据显示,通知发出后,话题“如梦之梦长沙演出取消”迅速登上热搜,约4个小时后,该话题的阅读量便达到1.3亿次,讨论量则达到4.2万次。

曾试图抢《如梦之梦》长沙站演出门票,但未能成行的粉丝张女士向北京商报记者表示:“《如梦之梦》的演出票一直非常难抢,无论是最开始的武汉站还是此次临时取消的长沙站,每次抢票都是一场恶战。虽然此次长沙站演出取消,但不少粉丝已经纷纷将目光锁定在后续几个城市的演出,希望能够顺利开票并上演”。

北京商报记者注意到,《如梦之梦》此前计划在8-12月于深圳、杭州、厦门、郑

州、北京等城市巡演,尽管当下演出尚未开票,也暂时没有明确的通知,但在部分票务平台上,相关专题页面已经吸引大量人进行浏览,并标注想看。

据摩天轮上的数据显示,截至7月26日21时,《如梦之梦》在以上城市巡演的专题页面已有大量用户浏览过,单个城市巡演信息少则有超3万人浏览过,多则超过了10万人,其中,8月深圳演出的专题页面已累计有14.3万人浏览过,居于首位。

作品与演员均成金字招牌

《如梦之梦》的火爆以及被称为21世纪初期华人剧场最受瞩目的话剧之一,是有其道理的。

公开资料显示,《如梦之梦》在2000年首次亮相时,便以独特的展现方式获得各方的瞩目。该剧不仅首创了环绕形式的剧场,演出时长也共计达到了约八个小时,而观众则被安排坐在舞台的中央区,观看演员们在三个楼层、八个方位的舞台上进行表演,穿越包括民国初年、现代在内的不同时间,以及涵盖中国台北、巴黎、上海、北京、诺曼底在内的多个空间。

无论是剧场设置,还是演出时长,对于演员及舞台均有着较高的要求,使得《如梦之梦》首次亮相后要想再度上演也存在着挑战,曾有媒体报道称,该剧的观

众是一般戏的1/4,但制作费用却是别人的两三倍”,因此只能小规模演出。直至2013年,台湾表演工作坊和央华文化联合出品新版《如梦之梦》,才让这部话剧实现了亚太巡演。

值得注意的是,新版《如梦之梦》除了作品本身吸引观众外,演员等方面的设计也吸睛无数。以此次巡演的演员名单为例,包括许晴、冯宪珍、张亮、黄璐、闫楠、孔维、葛鑫怡、赵子铤在内的演员均站在舞台上,更有流量较高的演员肖戈出演剧中的“五号病人”一角,而在2013年巡演时,该剧则

由胡歌、许晴、史可、胡歌、李宇春、谭卓、孙强等演员出演,同样星光熠熠,使得该剧每次确定巡演计划后,便会掀起越涨越高的热潮。

在演出行业分析师黎新宇看来,对于喜欢观看话剧的观众而言,《如梦之梦》这部剧本便是一个招牌,有着较强的吸引力,只要上演便会有观众前去购票,而具有大众知名度和流量的明星出演该剧,则从另一个角度吸引了此前对演出或话剧兴趣平平的人们,推动着该剧的影响力和市场号召力进一步扩大,热度居高不下。

需求倒逼市场扩容升级

尽管当下长沙站演出已取消,但此前开票时的场景仍令人们历历在目,大量粉丝早早地在手机、电脑旁等待着,拥挤程度甚至让售票平台在开票前两个小时一度出现无法正常登陆的情况。随着开票时间正式到来,粉丝们纷纷快速点击屏幕,当部分粉丝为幸运抢到门票而兴奋不已时,另一部分粉丝只能伴随着频频出现的“您手速慢了哦”所选座位已被别人抢光啦”等提示,黯然退出抢票页面。

剧评人蒋颖表示:“从《如梦之梦》来看,演出作品的设计与演员的搭配也是一门艺术。如何能在创作出一部优质作品的同时,找到最为适合出演的演员,这也较为考验团队,搭配得好便会产生1+1>2的效果,反之则会影响到作品的整体呈现”。

与此同时可以发现,近年来,国内演出市场正进一步发展,在新剧目接连登台外,也有部分老作品每次进行新一轮上演,均会受到观众的热捧,实现演出门票快速售罄。

蒋颖认为,能够实现每轮演出均获得高热度的作品首先在内容品质上是有保证的,这是赢得市场认可的基础也是关键,此外,与人们接触较多的影视作品一经播出便定型不会更改,除非重新翻拍不同,演出作品均是现场表演,因此演出过程中会根据实际情况不断完善,加之不同演员的配合,可持续吸引观众。

在业内人士看来,从整体市场来看,国内的优质演出作品仍是属于稀缺的状态,且随着市场逐渐扩大,观众的喜好也在不断变化,对于不同类别的优质作品的需求也会越来越高。一方面,国内优质作品仍需要持续产出,另一方面,也需要有适宜不同类别剧目上演的场所,再加上对演员的持续培养,多方共同推动演出市场的扩容与升级。”黎新宇如是说。

北京商报记者 郑蕊/文 贾丛丛/漫画

中央芭蕾舞团《天鹅湖》再跳悲欢离合

北京商报讯(记者 郑蕊)8月3日-4日,中央芭蕾舞团古典芭蕾舞剧《天鹅湖》将在顺义大剧院上演,将人们耳熟能详的故事通过芭蕾舞的方式再次呈现在眼前。

众所周知,《天鹅湖》是芭蕾舞中的经典作品,多个国家及知名芭蕾舞团均演绎过该作品,但在结局上则有所不同,部分作品选择了以王子与天鹅迎接美好新生活的喜剧版结局,也有部分作品以悲剧收尾。

据演出介绍显示,此次中央芭蕾舞团带来的古典芭蕾舞剧《天鹅湖》共分为三幕,第一幕和第二幕既讲述了王子与天鹅奥杰塔相遇、相爱的过程,也展现了魔王将奥黛丽伪装成奥杰塔迷惑王子的过程。而在第三幕中,该剧则讲述了自己所选择的结局:夜晚时分,湖边的天鹅陷入深深的忧伤之中,

她们被魔咒控制着将永远保持天鹅的样子。穿过魔王施魔法制造的可怕的暴风雨,齐格弗里德找到奥杰塔请求

她的原谅。奥杰塔原谅了他,但是她知道什么也不能改变了。死亡是拯救他们的唯一途径,湖水的波浪将相爱的

人永远联结在一起,魔王的魔力被摧毁了,远处呈现奥杰塔和齐格弗里德走向永恒爱情的景象。

中央芭蕾舞团的《天鹅湖》自1958年正式首演以来,已经成为该剧团的代表作品之一,持续受到观众的青睐。

而据公开资料显示,成立于1959年12月的中央芭蕾舞团,除了《天鹅湖》外,还引进排演了《堂·吉珂德》《吉赛尔》《卡门》《奥涅金》《火鸟》《小美人鱼》《舞姬》《灰姑娘》《珠宝》等大量的世界经典名作,同时还自创了《红色娘子军》《祝福》《黄河》《大红灯笼高高挂》《牡丹亭》《过年》《鹤魂》《敦煌》《九色鹿》等一大批极具鲜明民族特色的精品,并有部分剧目已被列为中国艺术经典和国际文化品牌。

图片来源:中央芭蕾舞团官网

儿童剧《虫生》传递戏曲音韵美

北京商报讯(记者 郑蕊)7月31日,由九天星剧团带来的原创戏曲视觉儿童剧《虫生》将登上枫蓝熙剧场的舞台,连续带来两场演出。

据悉,《虫生》将故事围绕一只毛毛虫进行展开:有一天,毛毛虫突发奇想,踏上寻找人类做朋友的旅程。途中,它意外捡到一件衣服,穿上后毛毛虫变成了人类路人甲。毛毛虫用人的身份开始了三段奇幻旅程。深海中的粉色水母、垃圾板中的怪鱼、一只怎么都吃不饱的小鱼,路人甲会和它们发生怎样有意思的事情?又能否找到理想中的朋友?

在该剧中,舞台道具、舞美布景等均是亮点。其中,演员们身上的服饰以及舞台上的道具与场景,均是该剧工作人员用身边随处可见的废弃物变废为宝,如牛奶盒、塑料盆、包装纸、废弃的快递纸箱等,通过创意改造纯手工打造而成。同时,毛毛虫变成人类后的历险经历,则由视觉设计师Kain通过电脑手绘一笔一画制作出五场风格迥异的场景,并与实景道具形成一个完整的视觉空间。

值得注意的是,在《虫生》中,孩子们可以听到多种不同类别的音乐,既有民歌、曲艺,也有歌舞、器乐等,均是中国音乐重要的组成部分,且《虫生》中大部分音乐都选用国粹京剧里的曲牌进行重新编造,改编后的曲调不仅保留了传统曲调的韵味,也更加符合孩子们的听觉感受,能给予孩子戏曲音韵美,并实现对中国传统戏曲音乐有一个初步认知。

《虫生》自首演后,受到不少小朋友和家长的欢迎,并获得过第九届中国儿童戏剧节优秀展演剧目、第八届中关村金秋演出季入围剧目等荣誉,并曾受邀参演2019年乌镇戏剧节古镇嘉年华、2020年英国布莱顿戏剧节等,同时也是北京文化艺术基金2021年度资助项目。

音乐剧《第一次约会》中文版在笑声中讲述爱情

北京商报讯(记者 郑蕊)7月30日-8月1日,由百老汇人气爱情音乐剧《第一次约会》改编而成的《第一次约会》中文版将在世纪剧院上演,这也是继2020年巡演后,再次与观众在舞台上见面。

公开资料显示,百老汇爱情音乐剧《第一次约会》曾在西雅图、纽约、布宜诺斯艾利斯、墨尔本、东京等多地公演,获得不少观众的欢迎,并在世界范围内获三大重量级戏剧奖项的10项提名。而《第一次约会》中文版则于2020年

11月正式首演,并在北京、杭州、上海、深圳、广州、南京、成都等多个城市进行了巡演。

而在今年2月,中国东方演艺集团与深圳市聚橙网络科技有限公司签订了共推音乐剧“东聚计划”合作协议,就音乐剧项目缔结战略合作伙伴。随后在2021年5月,双方就具体剧目音乐剧《长腿叔叔》中文版、音乐剧《第一次约会》中文版签署项目协议,双方将利用东方优质资源复排和制作汉化版音乐剧剧目,共

同承接和制作大型音乐剧项目,共同制作巡演商业音乐剧项目、人才交流与年轻人才培养等方面合作。

从该剧的名称中便可看出,《第一次约会》中文版讲述了一段关于爱情的故事。

男主人公亚伦是一个性格腼腆的金融界精英天才,女主角凯茜则是一个热情奔放个性十足的艺术女王。风马牛不相及的两人,在亲人朋友的偶然介绍下,开始彼此的第一次约会。尽管渴

望爱情,但是对相亲百般抗拒的两人,在状况百出的接触后惊讶地发现,对方竟与自己的第一印象截然不同。逐渐放下成见的两人,会为彼此打破内心划定的界限吗?或许相亲不仅是了解对方的方式,更是发现自我的过程。

《第一次约会》中文版的主创团队曾在接受媒体采访时表示:“大家会在舞台上看到很符合期待的本土化内容,这会是一部能让你‘姨母笑’的剧,它的接地气能让很多年轻人感同身受”。