

一家百年老戏楼的重生

“咿——呀——”，曾经遭遇过易主、火灾、停业等多番磨难的百年大戏楼天乐园，如今已再次响起京剧的声音，同时《关公开台》《霸王别姬》等多个经典戏剧片也重新登上了舞台。而与此前不同的是，现阶段的天乐园已不再只是一个单纯的京剧演出场所，经过亮相文化的打造，天乐园目前还融合了展览展示、京剧服装体验等多种形式，成为一个京剧体验馆，焕发出新的生机。

“90后”

自1785年有文字记载以来，见证了京剧历史发展的天乐园大戏楼，至今已有200余年的历史。但天乐园曾一度命途多舛，面临过多次停业，甚至还更换过多种身份，成为歌舞厅、台球厅甚至仓库。直到近年来，天乐园才重新找回曾经的面貌，重新带来京剧演出。

19时20分，前门大街上的鲜鱼口街路南响起了“铛——”的敲锣声，天乐园内的京剧演出要开演了。

北京商报记者来到天乐园的当天，是一个星期五的晚上，尽管适逢下起大雨，但仍不时有观众走进天乐园，200人的空间内，很快便有40多名观众落座，北京商报记者通过对话得知，不少观众均为“90后”，同时还有不少“00后”、“10后”的小朋友，由父母带着来此近距离感受一次京剧。

据天乐园的工作人员介绍，虽然去年

开始就已经对外传出试运营的消息，但当时由于地处前门地区，对消防等方面有严格的要求，因此只是行政人员在天乐园内办公，并未进行演出，直至今年6月，天乐园才正式开演。且天乐园内演出的小剧场在装修设计上保留了大戏楼曾经的风貌，只是重新进行了刷新等较小的改动。

很快，时间到了19时30分，演出正式开始，一张可升降的透明幕布从舞台上空缓缓落下，挡住了京剧演员身前。正当观众好奇京剧演出为何会有这种设置时，一幅幅精美的图画投射在幕布上，或是波涛阵阵的水幕，或是漫天大雪，或是诸多刀枪的影像，配合着幕布后的京剧演员共同演出。

这一与传统京剧不同并更具时尚体验感的演出呈现方式，令台下观众看得连连赞叹。与此同时，该场演出还不时与观众进行互动，如指导观众如何做出兰花指的动作，或者是教授观众按照京剧的方式念出“口点的胭脂杏花红”。

短短一个小时的时间内，《关公开台》、《霸王别姬》《贵妃醉酒》《京剧风云》《挑滑车》等经典戏剧作品片段纷纷上演，共计带来7个节目，引得观众不时发出赞叹的声音。在演出结束后，所有表演演员再次登台谢幕。据演员透露，此次登台的表演者都是因为喜爱京剧才聚集在一起，且每位演员都非常年轻，大多是“90后”，甚至还有“00后”的年轻演员。

体验

对于重新开张的天乐园，京剧演出只是其中一个方面，由于京剧体验馆的属性，体验也是不可或缺的一部分。

在天乐园内部可以发现，不仅在大门旁边设立了各式衍生品的展台，包括手机壳、T恤衫、电脑包、杯垫等生活用品均融合了京剧的元素。再往里走，能看见摆放了多张珍贵照片的照片墙，同时还有玻璃柜展示着精美的京剧戏服以及头饰，吸引部分观众驻足欣赏。除此以外，在天乐园里面还设有一个小型体验区，观众可以在这里换上京剧的服装，登上专门开辟出来的小舞台，亲身感受京剧的魅力。

亮相文化CEO马瑛瑛此前曾在接受北京商报记者采访时表示，京剧体验馆筹备于2018年初，在选址过程中，一开始并不被看好，因为剧场的客流量实在有限，对盈余能力有所担忧，但最终敲定的原因除天乐园的历史外还有馆内剩余空间的合理规划。亮相文化开办京剧体验馆旨在创新，无论是京剧的表现形式抑或是体验馆内搭载的其余项目，都是更多要面对游客和非专业人士，与前门地段的旅游属性与体验馆的受众人群相符，这也是选择天乐园的重要原因。”

北京商报记者了解到，目前的天乐园还不是京剧体验馆的完成体，同时也只开

放了部分区域。据工作人员透露，天乐园还将继续进行装修，同时未来还会加入VR等当下的热门技术让观众有更好的体验感，“如果顺利的话，今年9月将会推出更多体验项目，但最终上线的时间还需看实际情况，毕竟天乐园所处的地理位置对于消防等方面较为严格，需要做好报备等工作”。

拓圈

天乐园的重新开张已经吸引多方的关注。天乐园工作人员表示：“目前天乐园会在每周五至周日的晚间有演出，其他时间大多进行展览展示等体验性活动。一般情况下，周日晚间的观众较多，平时也会有旅游团、游学团队以及部分单位来此包场”。

在中央戏剧学院教授陈子度看来，借助多样化的体验方式，可以让更多的受众走进老戏楼了解京剧文化。

“这种京剧更适合年轻人，他们应该会很喜欢这种表演形式”，来京旅游的王奶奶已经80多岁，因为喜欢戏曲，家人特意在旅

途中安排到天乐园观看演出，在她看来，真正的京剧戏迷因本身对京剧的喜爱，会直接去剧院观看传统京剧演出，欣赏各个经典剧目，但对于从未接触过京剧的年轻人来说，要想让他们迈出第一步需要足够的吸引力，因此天乐园这种表演形式应该能得到他们的认可。

这一观点得到了部分“80后”家长的认可，其中李先生对北京商报记者表示，自己是特意带着女儿来天乐园看京剧，让她更近距离地接触中国传统文化，而这种更具体验感的方式特别容易得到孩子的认可，“刚才她在观看表演过程中一直很兴奋，也会跟着演员做动作，演出结束后她还有点意犹未尽，想着再多看点演出”。

演出行业分析人士黎新宇认为，任何事物都需要追随时代的变化实现进一步创新，而在创新的过程中需要把握好度，既不丢失传统中的精髓，也能顺应新的时代，只有创造出了好的内容，才能让老戏楼成为京剧文化传播的聚集地。

北京商报记者 卢扬 郑蕊/文并摄

· 走进幕后 ·

《吉赛尔》：足尖上的“芭蕾之冠”

百年舞团二度访京

作为意大利最为著名的芭蕾舞团，创立于1778年的斯卡拉歌剧院芭蕾舞团以其跨越世纪的悠久历史、蜚声国际的明星演员、深厚的艺术造诣而闻名于世。

在过去的百年间，一代代颇具影响力的欧洲编舞家，如著名芭蕾改革家让·乔治·诺维尔、芭蕾舞界的一代宗师乔治·巴兰钦、法国编舞大师罗兰·佩蒂等，都曾为舞团编创过作品，为其享誉世界做出了杰出贡献。此外，舞团也为世界芭蕾舞坛输送了大批芭蕾巨星，如斯韦特兰娜·扎哈洛娃、罗伯特·伯雷等。

此次访华，不仅是斯卡拉歌剧院芭蕾舞团时隔13年再次到访京城，更是舞团首次登台国家大剧院，而本次演出也是该团亚洲巡演的唯一一站，此次斯卡拉带来了《海盗》和《吉赛尔》两部作品表演。

作为今年舞蹈节的开幕演出团体，斯卡拉歌剧院芭蕾舞团成立至今已有241年，这个殿堂级芭蕾舞团，被誉为“意大利芭蕾舞派的最佳代言”。国家大剧院演出部部长王威表示：此次演出，不但能让中国观众一睹斯卡拉歌剧院芭蕾舞团精湛的艺术水

准，更能让大家欣赏到意大利芭蕾舞派的独特风格和魅力！”

明星阵容双首席登台

“该用什么样的语言文字来形容这场斯卡拉歌剧院的芭蕾舞剧《吉赛尔》的精彩呢。”这是网友“太行山脉”在公众号“走进走出”上写的观后感的第一句，他认为，这个版本在所有角度都最大限度地展示了斯卡拉芭蕾舞最突出的艺术亮点，作为舞伴兼情侣的男女主角表演者更是有得天独厚的优势。

此次的《吉赛尔》表演有两场，第一场由高颜值双首席情侣尼科莱塔·曼尼和季莫菲·安德里亚申科分别饰演吉赛尔和阿尔伯特；第二场则由独舞演员维多利亚·瓦莱里奥，搭档被誉为“罗伯特·伯雷后继者”的首席明星克劳迪奥·科耶洛出演吉

赛尔、阿尔伯特。

首席舞者尼科莱塔·曼尼说：“上演的两部舞剧都是舞团的经典之作，对我个人来说，也将是一个很大的挑战。在《海盗》中饰演的梅多拉，是一个奴隶的形象，《吉赛尔》中却是天真烂漫、热恋中的女孩，这两者在表现形式上有很大的区别，尽管有难度，但还是十分期待。”

其实对于许多芭蕾舞女演员而言：“吉赛尔”是一个梦寐以求的角色，《吉赛尔》更是成为了芭蕾舞演员的试金石。这部舞剧不仅富有传奇性，又具爱情悲剧的世俗性，可以同时看到浪漫主义的两个侧面：光明和黑暗，生存和死亡。

美国旧金山芭蕾舞团首席演员谭元元曾在微博上发文说这是她最喜欢的芭蕾舞剧之一，她认为：这部舞剧第一次使芭蕾的女主角同时面临表演技能和舞蹈技巧两个方面的严峻挑战。”

保留原味还原经典

《吉赛尔》取材于德国诗人海涅诗集《自然界的精灵》和法国作家维克多·雨果《东方集》中的诗篇《幽灵》，由阿道夫·亚当作曲，让·科拉里和朱尔·佩罗编舞，1841年6月在巴黎歌剧院首演后便引起轰动。

故事讲述了一个名叫“吉赛尔”的姑娘与扮成农民来乡村郊游的阿尔伯特伯爵相爱的故事，后来吉赛尔得知了伯爵有婚约，备受打击离开了人间，无比痛悔的阿尔伯特在吉赛尔的墓前倾诉，受到了幽灵们的惩罚，不断跳舞至筋疲力尽，最后在吉赛尔的保护下才得以幸存。

故事分两幕，以吉赛尔的死亡为分界线，第一幕充满田园风光，第二幕空灵诡异。斯卡拉歌剧院芭蕾舞团艺术总监弗雷德里克·奥利维耶里表示：“《吉赛尔》是舞团最优秀

的作品之一，第一幕非常欢快，但结尾非常悲剧，我们的诠释十分原始，尤其是第二幕，无论是服装还是编舞，都保留了经典版本。”此次的演出，斯卡拉歌剧院芭蕾舞团“原汁原味”地再现了178年前的经典原版，并沿用1950年法国芭蕾舞巨星伊薇特·肖维雷对作品的改良，在作品结构、动作风格、舞美服装等方面最大程度还原经典。

同时，在音乐上也需要维持着最好的配合状态，斯卡拉歌剧院指挥大卫·科尔曼说道：“《吉赛尔》中的每个角色都有特定的音乐动机，音乐非常具有戏剧性，同时也很清晰地表明了人物关系，和前一幕《海盗》中的音乐非常不同。”中国国家芭蕾舞交响乐团参与了此次音乐表演，为了达到最好的效果，他们在三天内进行了六场彩排，大卫·科尔曼表示：排练压力很大，但乐手都很享受，这是个非常棒的乐团！”

北京商报记者 卢扬 实习记者 杨雅

