

继《只此青绿》《红楼梦》之后

舞剧《西施》能否成为下一个爆款

爆款舞段已经火遍全网

舞剧《西施》的故事从西施与郑旦断缆离乡，奔赴吴国开始。彼时，勾践提出灭吴七术，其中第三术就是“美人计”。范蠡奉命遍寻世间美女赴吴国魅惑吴王夫差，在浣纱江畔结识了美女西施。因为种种机遇，西施与范蠡渐生情愫。然而吴越之间终有一战，是长相厮守还是身赴大义？最终，西施以一场孤身一人的婚礼，葬别了与范蠡的爱情，也葬别了过往的自己。

剧中每个舞段各有其亮点，向观众一一展现了范蠡的赤胆忠心，勾践的忍辱负重，郑旦的豪爽跳脱，西施的秀外慧中与慷慨赴义，为观众展开了一幅历史画卷。而不少舞段更是在首演后全网出圈，引发观众热议。

比如剧中西施的代表舞段“响履舞”——西施与众宫女脚踏木屐，裙摆小铃，在不断铺陈变化的木板舞台上翩翩起舞。木屐与木板碰撞的回声“铮铮嗒嗒”，舞者裙上的铃铛“叮叮当当”，相互交织成一支欢快的交响曲。整支舞蹈队形变幻莫测、舞姿婀娜优美、音乐欢快跳脱，完美再现了传说由西施首创、世界上最早的“踢踏舞”。该段舞蹈视频在各大平台火爆出圈，全网几十万点赞，掀起了一波舞蹈风暴。

此外，该剧还引入了浙江省非物质文化遗产“船拳”元素，将其融入越王练兵段落的编舞，化拳为舞。巧妙地借助道具，展现出战士们在船头演练厮杀的雄姿英发。再通过多媒体的光影助力，营造出“三千越甲可吞吴”的雄浑气魄。铿锵有力的鼓点，仿佛传递着越王呼之欲出的复国之志，看得人热血沸腾。

剧中勾践的醉酒舞、郑旦的剑舞、范蠡西施的双人舞，都烘托出人物鲜明的性格特点。教习嬷嬷的独舞更是让人眼前一亮，舞蹈弹

跳和武术技巧刚柔并济、相得益彰，通过身体的流畅性和动作的力量性，展现出古典舞独特的韵味。

在舞美设计上，舞剧《西施》为观众营造了两层幻境，一层是西施对于爱情的幻想，另一层是勾践为了复国大业为吴国营造的纸醉金迷的假象。这两层幻境通过倒置的舞台布景来呈现，亭台楼阁、山峦船舶都被倒置在了舞台上，呈现一派镜花水月之像。

同时，《西施》也非常注重东方极简美学表达，摒除了传统刻板的形式“美”，将东方韵味与现代极简相结合。

舞台布景整体为纸雕质感，配合留白的灯光艺术、虚实结合的多媒体技术，将舞台元素极简，打造极具东方极简美学特色的舞台空间。一船一桨一空地，潺潺溪水身前过，一方红绢两花烛，礼成人去空成欢……给观众留足想象空间。

服装设计师阳东霖在传统舞剧的人物造型上拥有不少经验，此前曾在《只此青绿》《永不消逝的电波》等爆款舞剧中担任服装设计。“我们如今呈现西施，那和5年前、10年前已经是不一样的感受了，一定要符合当下观众的审美倾向”。

舞剧《西施》服饰用色都是选自中国传统色，比如响履舞中浓烈的胭脂和朱红色、郑旦身上的石青色，提灯舞者身上裸色与葱绿的搭配，极具东方色彩的同时，又能彰显出当下时尚的审美态度。

著名舞蹈家杨丽萍在该剧中担任文化艺术顾问，她曾这样评价舞剧《西施》：“舞蹈是中华民族的一种艺术形式，地方文化与舞蹈艺术应是共生创作，生生不息的，这是我想传达给年轻一辈的精神。舞剧《西施》从年轻人的角度，完成了对经典IP的全新解读，很有新意。”

刚刚过去的春夏演出季，上海的演艺舞台上迎来了多部爆款原创舞剧的重磅回归。

4月，舞蹈诗剧《只此青绿》在上海文化广场迎来第500场演出，一票难求；5月，大型原创民族舞剧《红楼梦》重回上海大剧院，一经开票迅速售罄，大剧院只能线下出售限量加座票回馈观众热情。当月，该剧也突破了200场大关。

而这个7月，同样根植于中国传统文化的舞剧《西施》也将来沪，于7月13日至14日在上海国际舞蹈中心上演。该剧由杨丽萍担任文化艺术顾问，辽宁歌舞团首席王韬瑞任总编导，国家级团队携手申奥、侯辛、李香宇、范景玥等青年舞者，讲述一代名姝“西施”的传奇故事。

原创舞剧爆款频出，关键在于什么？

舞剧《西施》是继大型原创沉浸式舞台剧《梦寻西施》后推出的以古越文化、西施文化为背景，展现古越文化与诸暨的城市底蕴的全新舞蹈作品。自去年6月在杭州首演以来，舞剧《西施》已成功巡演至珠海、广州、深圳等大湾区城市，以及杭州、武汉、长沙、宁波等地。

目前，该剧位居猫眼演出榜的综合热销榜排名第二，各社交平台的文章视频阅读量和点击量频频破万，收获了十余万“西施粉”。

近年来，中国原创舞剧市场的确呈现出了蓬勃的生命力，2023年年度票房最高的十部舞剧中，只有一部《大河之舞》是海外引进作品，其余全是中国原创作品，包括《只此青绿》《红楼梦》《永不消逝的电波》《孔雀》《咏春》《孔子》《李白》等。

在社交媒体等网络平台的传播下，这些作品获得的数据相较剧场更是惊人。

以韩真、周莉亚编导的舞蹈诗剧《只此青绿》为例，在亮相春晚之前，该作品最先出现在“B站跨年晚会”的舞台上。据统计，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。

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”，播出后也是立即登上热搜榜，视频播放量各平台超2亿。

在执导过《五星出东方》的国家一级导演王舸看来，如今的社交与网络媒体异常发达，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。”

而韩真认为，除了网络传播功不可没之外，“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。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。”

《永不消逝的电波》主演之一朱洁静也曾表示，“纵观这么多舞蹈节目，能够出作品的、能够让观众们年复一年地用时间去买账的，依然是那些潜心于踏实、安心地工作和跳舞创作的人”。

此外，如今的舞剧市场，年轻观众是不可忽视的主力军。

韩真曾在采访中提到，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。

舞剧《西施》总制作人谢琼也表示，舞剧《西施》与其他作品最大的不同就在于“我们期望让年轻人看懂西施”，不只是单纯地讲述西施的传奇经历与人生，也期望观众看到她身上真善美的女性力量。“西施不仅生活在过去、她同样生活在现在和未来。”

《西施》能否成为下一个爆款舞剧，或许此时下结论还为时尚早。但纵观过去十年中国原创舞剧的飞速发展，相信其中奥秘已经不言而喻了。接下来，舞剧《西施》除了国内巡演之外，还计划走出国门，前往韩国、马来西亚、美国等地，将西施这一中国文化IP传播出去，让更多人重新认识西施，让中国传统焕发新的生机。

我们期待，接力棒可以继续传递。剧场里，会有更多观众为中国原创舞剧而鼓掌欢呼。

文/晨报记者 王琛
制图/特级首席美编 黄欣

