离开场还有 5 分多钟,迟到现象比较明显,现场还有一些工作人员维持秩序。

演出前,演员和记者有 10 分钟的沟通时间,袁泉(左)不带妆接受采访。

关于各地的观众 他们这么说

人物 1
《暗恋桃花源》演员 袁泉

听说杭州是必杀地

《暗恋桃花源》这个剧,大家会以很高的姿态来看它,奇怪的是,观众看一会儿就会融入到里面。我们在苏州演出的时候,慢慢从第一场到最后一场,把现场热了起来。最后一场谢幕的时候,有个女孩子站在中间,大声喊:“再来苏州”。很真诚地叫,当时我们所有的演员都很感动。

杭州的观众给我留的印象,来之前就听说“杭州是戏剧的必杀地”,所以现场秩序什么的,我们心理都会做好准备。

第一天演的时候,听到前面的观众有争吵,所以演出延迟了。果然是这样,下雨迟到等等,这些现象还是出现了,这多多少少会影响到演员的心理。但是因为这本剧去过的地方多了,所以已经能接受这些了。

首都剧场感觉最好

我们第一次去上海大剧院演的时候,没有国内的话剧能在上海大剧院演 6 场。他们之前的态度是:“不就是这么一部戏吗?”没想到演完三场后,他们就开始跟我们谈第二轮的演出了。

感觉最好的是首都剧场,一个是剧院设施方面来说,另外首都剧场毕竟是很多优秀话剧的必演之地。但这些都不是最重要的,重要的是可以边演出,边去不一样的城市,感受这个城市给我的感觉。来杭州好多次,第一次这样好好玩了一下,去了灵隐,去了三潭印月。三潭印月里面好清净,非常喜欢那里。

人物 2
《暗恋桃花源》演员 黄磊

香港最让我们感动

《暗恋桃花源》对我来说是第一次商业演出,这次走了 10 个城市,遭遇了不同的状况,应该说香港观众接受戏剧的效果比较好。

我在香港演出很感动。演出开始前,大幕还关着,我和袁泉习惯在开场 10 分钟前到舞台上散步,好像是在外滩,有时说说戏,聊闲话,每次台下声音很大。香港剧场第一天演出,还有 10 分钟开演,感觉观众还没有进场。人家 7 点 45 分开演,7 点半放人,1700 人的剧场,只有 15 分钟进场,鸦雀无声。人家对剧场和表演者有尊重,也是给自己(尊重)。

何炅专门去香港看了演出,顺便买东西。演完后晚上到我房间,他在观众席感觉是观众没声,场灯一关时,所有人不约而同地合上了说明册,这就是唯一的声音。这是一种剧场的教育,香港每年整个城市有上千台演出。香港话剧团总共 40 人每年有 8 台演出。观众看进去了,懂了,欣赏了。赖老师说,21 年,观众第一次在一个细节上有反应——开场的时候袁泉说天气真的变凉了,我以为自己穿的是西装要脱外套给她,手一摸才发现自己穿的是长袍,于是就用手抱着她给她温暖。这个时候观众一是发现我用手摸长袍就笑了,二是看到我抱着袁泉就发出一种很温暖的感叹。我们不是要求观众都像这样在所有的地方都有反应,但这是观众真的理解了。

92 年林青霞那一版在这个地方还没有反应,现在看来观众的氛围到了,很热情。演出后,谢幕,看到台下的观众,香港话剧团的暗恋组,给我们祝贺,才发现每个人穿的都是正装,90%都是正装,灰色或者黑色的,这其实是一种传统,从中世纪开始,不穿白色进剧场。

人物 3
北京表演工作坊制作人 袁鸿

最恐怖的一场在上海

当初选杭州这个地方是没有票房上的担忧的。杭州是一个文化大市,观众素养是不输于其他城市,经济发达,不存在担忧。我们不愿意被大家看这个是明星的戏剧,真正的魅力是戏剧本身的内涵。

这个团队是很优秀的,就像黄磊和袁泉,他们本身就觉得话剧不好演,所以很执着地在做这件事情。为了杭州这次演出,袁泉还推迟了去台北录第二张专辑的档期。

在上海见过最恐怖的一场,有三个观众,来就是拍黄磊的,拿的是专业的相机,一拍就有红外线对焦,还是网状的,然后慢慢聚焦成小红点,这怎么演啊?甚至拿望远镜都是不行的,因为会反光。

有一场黄磊坐在轮椅上,本来剧本写的是假摔的,结果被相机的红外线对准了眼睛,就真的摔了。话剧真的需要台上和台下的相互配合,有些话剧的小细节需要观众注意,不要以为买了票就是最大的了。

在香港演出是最棒的,1800 个观众几乎没有一个人迟到,所有人都是提前 15 分钟进场。

不走商业路线

《暗恋桃花源》比起其他的剧是赢利最少的,具体赢利多少不能说,但是我们有一笔费用是大家可以看到的。我们有一个《暗恋桃花源》基金,每张票里抽出一块钱,现在已经有 60 万了。用这些钱来帮助灾区儿童交纳学费。

我们不打算走商业路线,如果真的是,我们就会选择更大的剧场演出,而不是选择这样只能坐 900 多人的剧院了。而且我们还对剧院限制了最高票价,甚至有部分的票,学生可以半价购买。

人物 4
杭州红星剧院 陈国欣经理

我们要选的剧是“叫好又叫座”

每个剧院都想选好的剧,我们选剧的宗旨就是“叫好又叫座”、“有票房号召力”。

这几年红星剧院在逐步起步,之前的几年接的剧都是越剧,05 年的时候就开始做曲艺。话剧一直是比较冷的演出,但是听到很多人都在讨论话剧,身边也有很多人去上海看话剧,所以说它还是有市场需求的。

在选剧的时候很谨慎,第一,要自己去看,甚至不止一两遍,还会请很多朋友去看,有业内的、媒体的,征求每个人的想法。第二,这个剧必须是要打动自己的。《暗恋桃花源》我就看了两遍,之前我们剧院刚演完的《武林外传》看了三遍。《暗恋桃花源》一年多前就跟北京表演工作坊谈合作了,因为档期一直在推迟,可以说这场演出杭州观众等了一年。

没有一次闪光灯、手机响,已经是奇迹

杭州的观众这次还是交了一份满意的答卷的,之前有些剧场在看演出时,手机都会被屏蔽。我们没有采取这种方式,现场竟然没有一次闪光灯亮,没有一个人的手机响,这真的是奇迹了。

这是我见过的最有凝聚力的剧组

这个剧组的每个人都很敬业、很专业,凝聚力很强,有一幕是你们看不到的。演出结束后,拉完幕,他们每个演员就会在场上,围成一个圈,手搭手互相加油。谢娜为了让观众开心,看到我们就向我们学习杭州话。在台上演出完后,如果观众笑了,结束的时候她会问我们:“观众真的很开心吗?”她很在意观众的感受,她是真心诚意要带给观众开心。

还有,这几天天很冷,演员穿得也很少,黄磊每次在台下,看到其它人的手很冷,就会很关心他们。这个剧组的每个人都在很用心的做一件事情。

第一天黄牛卖到 1500,第二天卖到 2000

按理说演出不应该以黄牛票来定义,《暗恋》第二场,票价卖到了 1500,第三场卖到了 2000。

原先定的是两场演出,因为票在 20 天就卖完了,所以考虑到了加演。加演的那场,将近 1000 张票,在 4 天内竟然就卖完了。

我始终坚持市场,市场就是生命。