

各剧院与艺术家积极探索云端文艺服务,在线演出、直播课堂方兴未艾,也触发演艺行业新思考——

“云上的日子”里,艺术家和剧场管理者在想什么

■本报记者 姜方

受到新冠肺炎疫情影响,上海各大剧场闭门谢客已一个多月。但音乐家和剧场工作者们线上服务不停摆。剧院推出一场场“音乐会”“云讲座”等活动,不少青年音乐家主动出击,探索直播或在线授课模式,坚持为乐迷带来高质量的艺术陪伴。

虽然从线下转战线上,但“云上的日子”让艺术家、演出商、观众间的交流变得前所未有的活跃。民众对于线上文化艺术消费的需求不断,也激发了从业者的思考:剧场推出线上节目,能否吸引更多人在疫情结束之后走进剧场?剧场如何通过线上运营模式,进一步深化自身品牌形象?线上文化艺术活动是否改变了音乐家和听众的关系,并对线下演出造成一定冲击?记者在采访凯迪拉克·上海音乐厅总经理方靓、近期尝试线上直播的钢琴家宋思衡、享誉国际的著名大提琴家王健时,请他们从各自的角度聊聊线上模式对演艺行业发展的最新思考。

上海音乐厅总经理方靓 艺术家纷纷出击自媒体,剧场也需形成线上原创资源库

上海音乐厅原计划在4月底完成竣工验收,5月重新开门迎客。然而受到新冠肺炎疫情疫情影响,音乐厅无法如期结束修缮并重新开张。眼下,剧场一方面正在解决复工复产所面临的困难,尽早开启修缮工程;另一方面不断强化从修缮以来,就采取的创新运营措施,既为之后的开业做准备,也在面临疫情考验时催生更多新思考。

长时间的线下演出“空档期”,让音乐厅明白应当持久推动线上线下融合发展,兼顾引进名家名团和扶持本土委约创作。从探索线上运营模式到强化原创内容生产,不仅提供相当数量的内容储备,以满足宅家的人们对艺术欣赏的需要,也在深化剧场品牌形象,从而获得更大的影响力。

如何给暂时关门的剧场不被观众遗忘?从去年3月修缮至今,上海音乐厅的“云音乐厅”始终在线陪伴市民。其中“音乐下午茶”线上版、讲座回顾等内容,把已有公益艺术教育品牌搬到网络上。VR游览音乐厅栏目让更多观众足不出户,感受这座海港艺术地标的建筑之美。mini音乐节宅宅版则是“云音乐厅”在疫情期间新推出的板块,精选音乐厅精彩现场片段,并邀请艺术家进行线上互动。

如果说“云音乐厅”在留住已有乐迷基础上开拓更多观众群,那么打磨自制原创作品,则让剧场在暂时关门之际也有打响“上海文化”品牌的信心。去年,上海音乐厅管理有限公司制作出品的音乐剧《繁花盛开的青春》、音乐舞蹈剧《水剧》分别赴韩国、法国等地展演,获得海外媒体好评。近年来,音乐厅不满足于只做文化“码头”,推出跨界项目“乐无穷”、试水音乐剧,都是为了从“源头”上发挥创意生产内容,拓展剧场品牌的影响力。

疫情为剧场带来新的发展机遇。眼下,有很多艺术工作者在网络平台直播演出或进行导赏。过去的艺术家,往往把传播视为宣传或市场部门的工作。如今有更多艺术家都在身体力行,通过自己把艺术内容传播到更广之处。艺术家纷纷推出自媒体,这对剧场给予了很大启示。传统剧场节目部负责找节目,公关部负责宣传,而到了互联网和自媒体时代,剧场平台上的内容生产和发展也将打破壁垒。这需要剧场工作者具有更全面的综合能力。比如节目部员工不能只以线下思维和艺术家或经纪公司洽谈业务,相

■本报记者 董薇菁

每周一下午1点半,上戏表演系大一的“表演基础训练课”正式开始。授课老师、来自克罗地亚的苏珊娜教授已经早早地起床,在网课的那头等待着学生们,准备一起研读莫里哀《无病呻吟》。

同时,在“智慧树”平台上,上海戏剧学院戏曲学院赵群教授全新打造的《中国戏曲程式》已成为学生中的网红课目,因为有知名京剧演员傅希如友情出镜,让学生们大饱眼福,更有不少京剧粉丝也慕名来“蹭课”,收获无数点赞。

上海戏剧学院全面推行“空中课堂”已一周多。对一个平时训练课、实践课占九成以上的专业戏剧院校而言,转向网络授课,几乎是一次完全陌生的尝试,但基层教师们纷纷迎难而上,主动转型。“我们不仅要保质保量完成教学任务,在信息技术与教育教学深度融合方面,也要努力走在前面。”上海戏剧学院院长黄勇说。

虚拟课堂做教学辅助,师生共同思考这一“学习的革命”

传统艺术类学科面对技术进步,能否做出回应?也是这次“网课实验”带来的新思考。

“‘文字+PPT+音频’的方式,不足以完全传达戏曲教学的精要,学生也容易

上海音乐厅在线下演出“空档期”探索线上运营模式,强化原创内容生产。(凯迪拉克·上海音乐厅供图)

▲大提琴家王健和女儿居家照。
▶钢琴家宋思衡在网络平台直播的海报。(均受访者供图)

反也需要考虑未来如何进行线上推广,让演出通过剧场平台成为留得下的经典。

方靓认为,一座真正的国际知名演艺之都,需要城市中的剧场具有与之相符的影响力。上海音乐厅对标的伦敦魏格摩尔音乐厅,是一座主要在演奏会和室内乐的小型音乐厅,在全球古典乐界闻名遐迩。魏格摩尔音乐厅近年来力推英国青年音乐新秀,并将厅内上演的作品积累成自己的厂牌内容,通过官网以及各种社交媒体、视频平台推广让更多观众。此外,巴黎爱乐大厅、英国皇家阿尔伯特音乐厅等其他世界知名剧场,也都依靠互联网拓展剧场平台、深化品牌形象。包括上海音乐厅在内的沪上剧场,还需要对标世界一流剧场进行更多探索和学习。

剧场如何更好地在线上推广本土艺术家和院团,同样需要不断探索。不久前播出的2020年B站春晚中,包括琵琶演奏家方锦龙在内的一些中国本土音乐家火了。而B站的主要受众是青少年,也是剧场想要的“未来的观众”。最近上海有不少音乐家活跃在线上并吸引了不少粉丝。也许未来这些音乐家坚持线下音乐会时,会吸引手机、电脑屏幕前的观众前来剧场观演。

京昆“开麦”直播,短视频战疫后再谱“破阵曲”

■本报首席记者 黄启哲

三两分钟的小视频不过瘾,上海戏曲人近日纷纷开启一两个小时直播。上海京剧院、上海昆剧团分别在学雷锋日、三八妇女节展开两场主题直播。上海越剧院已经将直播纳入越剧遥云课堂的教学模块;上海评弹团也进行小范围直播试水。更多长期直播规划已经展开:上海淮剧团计划于今天开启每周教学计划;而更早一点,昆曲演员张军已经坚持每晚直播近一个月。

疫情发生以来,文艺界积极开辟云端第二战场,利用新媒体产品“排兵布阵”,推出“云创作”“云练兵”“云排练”“云课堂”等一批产品,直播尝试,无疑是为云端“疫”再添新版图。而接下来,如何打通产品间的壁垒,通过

深度融合平稳融入“互联网+课程”,对全校师生而言,这次“学习的革命”无疑是可以被保留的财富。

表演系也已经将“网络名家课”提上日程,在不久的将来,濮存昕、徐峥等活跃在一线的知名演员将直接开麦与学生互动,未来将成为学校长期固定的虚拟课堂。

补上文化课短板,培养学生自主学习力

表演的本质是人与人之间的交流,表演的内容是感知对手和情景。无法“在现场”,表演类教学的情趣,能否通过新媒体平台和网络技术予以,达到有效的学习效果?这是此次网课需要解决的关键问题。

表演系大四学生王川一开始是怀疑的。“不能真听、真看、真感受”,他很担忧,两部毕业大戏《都是我的儿子》《巴尔干妇女》能否如期上演。结果开课后王川发现,在熟练掌握新媒体工具后,大家围

青年钢琴家宋思衡 直播拉近了音乐家和观众的心,让高雅艺术普及更接地气

新冠肺炎疫情发生以来,宋思衡在直播平台尝试了多次线上直播。如果说非常时期的音乐“云”陪伴,为宅家的粉丝带来一些心灵的慰藉,那么从更长远的角度来看,直播拉近了音乐家和乐迷的关系,让高雅艺术的普及变得更接地气。

在剧场或音乐厅里,观众看到的是台上正襟危坐的音乐家,他们无法得知表演者在演奏时的心理感受。通过直播,观众可以近距离地了解演奏家对音乐的感受和见解,再回过头去聆听演奏,也许会对伟大的作品产生更深刻的理解。“我很喜欢看弹幕”,宋思衡说,线下的导赏活动固然也可以让观众知道艺术家的想法,不过直播过程中的弹幕留言里,很多粉丝分享各自鲜活的感受,反过来让他感到非常温暖,从中获得双向交流的乐趣。直播结束以后,还会有很多粉丝通过微博等社交平台进行各种反馈,与艺术家建立起更具延伸性的互动关系。

宋思衡告诉记者,这段日子以来,他对直播内容和方式进行了多次调整。起

初直播时,纯粹就是和粉丝聊聊天,并且加上一些练琴的过程。结束后很多粉丝反馈,希望有更多互动。到了第二期加入了“你点我弹”环节,弹奏部分粉丝指定的曲目,并且首次尝试线上音乐会,演奏了肖邦24首前奏曲。

在演奏音乐前与后,都有与观众交流的环节。作为一名音乐工作者,在直播时除了简单互动和演奏作品以外,还可以尝试更多能启迪大众的内容。例如系统性地介绍一些音乐家的生平和作品,帮助大家更好地理解、感受和欣赏这个世界。疫情当前,屏幕前的人们或许能从先贤的音乐与人生中获得力量与勇气。于是,艺术家通过分析贝多芬早期作品钢琴奏鸣曲《悲怆》,结合贝多芬一生中的早期经历,阐述他如何从一个普通人逐渐“扼住命运的咽喉”。这期穿插了讲解与弹奏,“你点我弹”和互动环节的直播获得不俗反响,累计观看量突破了200万人次。

而要完成一场高质量的直播,对硬件和技术要求也不少。宋思衡就碰到过不少小尴尬,比如缺少直播架搭建的横屏画面,让一些更青睐竖屏观赏的观众觉得看不习惯;直播到一半时手机没电导致断线,原本一期内容最后分成了两期播出。事实上,想要顺利完成一次能得到大众认可的直播,非常耗费心力。相比聆听线下音乐会的观众,线上的网友受众群更广,他们

拥有不同的诉求,考验着艺术家如何把握平衡雅俗的尺度。“当直播者看到观众弹幕留言提出稀奇古怪的要求时,还得有强大的随机应变能力。”他笑着说。

国际大提琴家王健 线上文化艺术活动火爆,更能催生对现场演出的期待

今年以来,身边有越来越多朋友,都尝试开设线上音乐课程。王健觉得,“宅家的人们对于精神文化生活有更多需要,而音乐家们通过科技手段让非常时期的艺术不断线,是很有意义的。但他坚信,无论是在线音乐授课还是在现场演奏,都无法完全取代实体课程或现场音乐会,“线上文化艺术活动火爆,反过来更加催生对现场演出的期待”。

在欧美地区,多年前已有一部分音乐老师喜欢通过网络平台授课。不过这并非普遍现象。目前主要的授课方式依然以面对面为主,因为学习乐器的过程需要手把手指导,视频授课无法做到这一点。尤其对于古典音乐这门艺术,线上音乐会和现场音乐会有着非常显著的差别。“我曾经担任一些国际音乐大赛的评委,我和其他评审在现场聆听一些选手

长期内容经营巩固新积累的网络用户,将是戏曲人面临的下一个课题。

唱念做打舞之外,还有许多冷知识

第一次“开麦”直播,京昆两剧院团都很谨慎。为期一周的策划和提前一天的实地彩排,都是为了确保直播能够浓缩戏曲艺术最精华的部分一股脑地呈现。最终由京剧院青年麒派演员鲁肃和青年剑派演员闫文斌担任直播,带领观众开启一场“云游”。

上海京剧传习馆,首任上院院长周信芳的珍贵历史资料图片每一幅每一段都值得细品。“京剧界福原受”,花旦演员杨扬等一众行当代表人物轮番开启“在线教学”。而在上海昆剧团,

迎接观众的是一场青年戏曲人完成的行当快闪秀,抖音神曲《红红的萨日朗》也在笛箫鼓师的巧妙演绎下与昆曲曲牌无缝衔接。

美不胜收的身段唱腔之外,戏曲幕后“冷知识”也借直播边走边逛的“云游”浮出水面。

步入化妆间,青年武生演员鲁忠志的大圣脸勾了一半。悟空戏流派众多,每个流派脸谱也有不同。鲁忠志介绍,这一次勾的就是“南派猴”其中张翼鹏先生的大圣脸勾法。而脸谱不仅流派之间有差别,同一部戏不同阶段,脸谱细节也有变化。他眼瞅四周几道勾金就很有讲究,“从太上老君炼丹炉里出来之后才能勾,寓意孙悟空有了火眼金睛。”

京剧普及脸谱知识,昆剧就解密二锅头的妙用。后台常备一瓶红星二锅头,

为了不是为了养护精美戏服。上海戏曲艺术中心总裁、上海昆剧团团长谷好好亲自揭秘,原来,戏服上的精美刺绣经不起水洗,酒精处理可令衣服历久弥新。放下戏服,再举起一顶凤冠,依然有“隐藏工艺”,原来上面的珍珠竟然是乒乓球做的。

从短视频到直播,持续“高能”将是破题关键

对于“开麦”,很多院团是有顾虑的。不少院团的直播平台账号刚开设不久,粉丝积累不够多,前期宣传范围不够广,直播时会不会没有观众?对于这样的顾虑,俞曼文就在直播中直言不讳。而经历过“台上演员比台下观众多”的中生代谷好好不惧新挑战,“大不了我们从头再来!”

的演奏,会和通过视频观看比赛进程的观众产生分歧。比如观看视频的观众所喜欢的选手,往往并非是我们评委在现场最青睐的那一位。可回头再看视频就会发现,现场表演得并不那么优秀的这位选手,在视频里的确相当出色。但我仍然相信,一位音乐家在现场演奏时努力创造出的音响,才最令人感到震撼。”

王健认为,古典音乐依然是一门属于现场表演艺术。如今已经有了一些唱片,几乎所有著名曲目,都可以很方便地找到各种优秀的历史版本。即便如此,时至今日还是有广大的乐迷愿意去现场聆听音乐会。可以说,线上直播音乐会就和唱片一样,无法替代现场音乐会所具有的魅力。

“人类正处于历史长河中,科技发展最突飞猛进的一段时期。大家可以在网络上,观赏全世界所有的名胜古迹。如果愿意花一些时间,只要拥有一台电脑就能‘环游世界’,可真热爱这些地方的人,还是愿意用自己的双眼去实地观赏这些美景。”所以他坚信,观演者在现场感受到的音乐家演奏所带来的情绪张力,是目前任何科技都无法替代的。“云上的日子”里,“让艺术家和观众积蓄着期待和热情,而人们终将需要从真正的现场当中,获得最原始和最直接的艺术审美感受。”

戏曲表演、台词课、基训课大受欢迎,上海戏剧学院“网课实验”主动转型大胆探索

虚拟课堂做辅助,非常时期成学科建设“思考期”

度融入“互联网+课程”,对全校师生而言,这次“学习的革命”无疑是可以被保留的财富。

表演系也已经将“网络名家课”提上日程,在不久的将来,濮存昕、徐峥等活跃在一线的知名演员将直接开麦与学生互动,未来将成为学校长期固定的虚拟课堂。

补上文化课短板,培养学生自主学习力

表演的本质是人与人之间的交流,表演的内容是感知对手和情景。无法“在现场”,表演类教学的情趣,能否通过新媒体平台和网络技术予以,达到有效的学习效果?这是此次网课需要解决的关键问题。

表演系大四学生王川一开始是怀疑的。“不能真听、真看、真感受”,他很担忧,两部毕业大戏《都是我的儿子》《巴尔干妇女》能否如期上演。结果开课后王川发现,在熟练掌握新媒体工具后,大家围

上海戏剧学院戏曲学院慕课《中国戏曲程式》截屏。(上海戏剧学院供图)

构)等人文社科读物。

上戏戏剧文学系也开展了“三读”活动——要求学生读书、读剧本、读世。所谓“读世”,就是关心时事,关注热点,关怀社会与人类。来自重点地区的表演系大三学生李佳馨身处抗疫的“暴风眼”中,每日在家隔离。网课开始后,她的生活也变得充实起来。此次疫情让她对人生、对社会、对身边人有了更丰富、敏锐

的感受,“学表演,本来就应该做一个有心人,去关心时代,去感受当下。”令老师们惊喜的是,越来越多的学生有了主动学习的意识和能力。“我们主动录制声乐演唱视频发给老师,平时在课堂教学中可能会忽略的问题,一下子就被捕捉到了。”音乐剧表演专业大三学生郭佳轩和他的同学们,用网络为自己争取到了更多“一对一”教学的机会。