

上海京剧院与上海昆剧团40余名青年演员昨天开启夏季大练功

京昆合训首日：“最强”武戏《雁荡山》呼之欲出

■本报记者 王筱雨

窗外是烈日直射下的高温天，窗内则是40多名年轻人更加滚烫的集训热情。上海京剧院五楼的大排练厅昨天显得有些拥挤，原来，来自上海昆剧团的武戏演员们在完成自身训练之后加入了京昆同行的夏训队伍中，为合演版《雁荡山》做准备，真正地练在一起，排在一起，演在一起。

下周即将上演的《雁荡山》由奚中路、贾皓、王建帅、安新宇等来自两家院团的最强武戏演员们联袂呈现。今年上海戏曲艺术中心首次推出夏季集训展演，“通过推出京昆合演版武打群戏《雁荡山》，实现两团之间的交融，促进青年一代在竞争、协作中更好地成长。”上海戏曲艺术中心总裁谷好好说，“只有练功流汗，才有舞台上的角儿。”

京昆不分家，同场练功是找差距、取长补短的好机会

众所周知，武戏演员的功最耽搁不得。将筋压开，腿功打响，正腿、十字腿、劈腿、盖腿、编腿，演员们排成一溜，挨个将这些基本功做10个来回，脚尖踢过头顶是每个人都严格遵循的标准。“太低了，好好踢。”演员动作上的小瑕疵都逃不过场边技术指导刘涛的眼睛。

“夏季集训能够明显提高武戏的质量，演员们都干劲十足。”二团团长李笑阳对记者说，“此次与昆团同场练功也是找差距、取长补短的好机会。”此番京昆合练，为的就是武戏中的经典《雁荡山》。没有一句台词和唱腔的《雁荡山》全凭演员过硬的武戏实力呈现，从陆战中的兵器对打、水战里的“翻连环”“砸三险”“窜九毛”，到攻城里

上海京剧院与上海昆剧团青年演员联合夏训。均本报记者 张挺摄 制图：李洁

的跟头组合，无不考验功底。大戏在身，以戏带功，为了能够得上这出“让武戏演员骄傲”的剧目，小伙子们都铆足劲给自己加码，训练的压轴部分旋子环节都以10个起跳。“多年没见过这么壮观的阵仗了。”上海昆剧团技术指导赵磊语气里难掩兴奋，此次他带着八名团里的武戏精英前来，就是希望年轻人能够在互相切磋的过程中明白训练的重要性，“台上两秒钟高质量的旋子就是台下十年的功。”据介绍，此次京昆合演版《雁荡山》称得上最高规格，除了孟海公、贺天龙等角色安排了两人外，正反派士兵的数量均有所增加，新戏服就定做了十余套。

“人越多，练得越起劲”，期待在舞台上各显神通

把京剧一套完整的基本功练完，昆四班演员谭笑的单日训练时长已达四小时，联合集训不代表他能落下自家院团的功课，练习量也因此翻番。“累是有些累，但训练就是这个目的。”有些喘气的谭笑对记者说，“人越多，练得越起劲。”曾经出演过昆版《雁荡山》的他合演相当期待：“届时大家在舞台上各显神通，互演互鉴。”

1997年出生的上京青年演员李泽鹏在《雁荡山》里有一出颇为吃重的“砸三险”戏份，他需要一个长跟头翻过三个趴在地上的同伴。“后台一起哄，台下一鼓掌，我就铆起了劲儿。”想到不久后即将登台画面，他的眼里就放出了光芒。

这厢小伙子练得大汗淋漓，那厢姑娘们的快枪声此起彼伏。“范儿收紧一些！甩出来的花才漂亮。”在隔壁的小排练厅里，二团副团长张艳秋带着文戏组的女旦们打起快枪来也毫不马虎，利落的翻身和恰到好处的耍枪缺一不可。文武不分家向来是上京夏训的传统。“无论是文戏还是武戏都和唱念做打分不开。文戏演员不会武，通过舞台上的协调性一看便知。”张艳秋这样介绍。

良好的身体素质是舞台寿命的前提，这方面，带队指导同样重视。“天大热，人大干”，相关训练因此必不可少——每天30个俯卧撑，50个仰卧起坐，50个背肌训练为一组，三组是标配，这让不少男演员们感叹，“比练功还累。”此外，京昆院还邀请了体操队的专业教练为演员们授课培训，在科学训练的基础上练好、练多。

主创希望传达的信息观众收到——将选择权掌握在自己手中的女性，在人生新的十字路口闪闪发光

《三十而已》收官，“30+女性”将“她”题材送上热搜

■本报记者 汪荔诚

当顾佳带着儿子许子言来到茶厂所在的大山深处暂居，当钟晓芹和陈屿一起送陈旭去创业，当王漫妮满怀憧憬地准备赴爱丁堡留学，三个而立之年的女主角，再次站在了人生新的十字路口，她们今后的人生，似乎有着更多机遇、挑战和可塑性——

电视剧《三十而已》自开播之后就一直话题活跃，在东方卫视收视率一度超过1.639%，在省级卫视黄金剧场电视剧收视率中排名第一。这部女性题材剧作，从女主角的琐碎生活中汲取点滴引发一片热议，豆瓣评分冲破8分。

随着电视剧收官，三位女主角的命运再度引发探讨，她们各自选择了不同的人生，和观众原本期待的携手创业走向人生巅峰的预期大相径庭。对该剧表示认同的网友认为，这部剧展现了女性在成长过程中面对坎坷的一次次抉择，编导力图从她们的内心世界探寻女性的独立意识——女性无需被“贤妻良母”或者“全能女性”这些标签束缚，她们有权利主宰自己的命运。

女性不再活成标签，而是勇敢做自己

法国女作家波伏娃曾经这样描绘，当女性所有的精神文化被一笔勾销，女性因此只能分为四类，“结了婚的、结过婚的、打算结婚的、因为结不了婚而痛苦的”。

对应《三十而已》中三个女主角，一个已婚，一个未婚。但该剧展现的都市女性，没有传统意义上一路打怪升级的“赢家”抑或“输家”。比如，几乎集合了一切优秀女性特质的顾佳，在烟花厂出事、丈夫作为法人去坐牢之后，她选择卖房子来支付赔偿，独自承担起作为

企业管理者的责任。曾经的“妈宝女”钟晓芹听从自己内心的安排与前夫复婚，并凭借个人才华赚得第一笔版权费，即将获得原本梦寐以求的奢侈品店长职位的王漫妮，却在关键时刻选择赴海外留学，让自己重新出发。这样的情节契合了许多女性观众的想象，她们不想活成标签，她们希望能够有机会勇敢做自己。

压力痛苦下，“她”形象愈加立体生动

人物塑造不落俗套，是《三十而已》频频被提及的又一个话题。以顾佳为例，在跻身太太圈的时候，发现价格不菲的品牌包是必需品，随即思考着如何用适合自己的方式来用好这张入场券；在许子言受同学家长欺负的时候，毫不犹豫出手；盘下了棘手的茶厂之后，亲自去山区调研。这些都尽显一个优秀女性的勇敢与刚强。但在发现丈夫出轨之后，和闺蜜们一路跟踪丈夫到“第三者”住处，王漫妮和钟晓芹怒气冲天拉开车门准备冲上楼“干仗”时，当事人顾佳起身的那一刻却迟疑了。那微微的一退，是软弱更是失望、痛心……对成熟女子内心的精准把控，让童瑶在顾佳这个角色的塑造上独树一帜，也迎来了她个人演技生涯的高光时刻。

事实上，今年播出的多部电视剧都聚焦女性成长，展现她们面对压力和痛苦的抉择。比如，《安家》中被原生家庭所累房似锦，《完美关系》中面对丈夫出轨的斯黛拉，《怪你过分美丽》中在事业和爱情上都先后遭受打击的莫向晚……这些角色一路披荆斩棘，用行动去解决人生中的困惑，最终收获了不一样的人生风景。

有网友认为，该剧侧重于通过成熟女性在面对生活困境时的突破和成长，将“她”形象变得更加立体而生动，使当代女性角色更加多元，同时也侧面反映了社会对“30+女性”有着更多期待。

电视剧《三十而已》剧照。

华山论剑到“云端”，看古典乐团在新常态中乘风破浪

古典音乐从业者主动探索演艺行业“新常态”

■本报记者 姜方

在剧场座上率暂限30%的当下，交响乐演出还能以怎样的方式突破场地限制、抵达更多人群？眼下，国内有不少心怀创意的艺术家、乐团和剧场管理者，正在主动探索演艺行业的“新常态”，施展着他们的才华和想象力。

七月初，指挥家汤沐海执棒西安交响乐团和西安交响乐团合唱团，在华山西峰奏响“云海音乐会”。这场演出在多个网络平台首轮播放，超过5000万网友在线见证《女神的骑行》等雄浑音符响彻华山之巅。无独有偶，今年的上海夏季音乐节携手哔哩哔哩(B站)联合出品室内外17场直播音乐会，更推出线上艺术教育项目，打造古典音乐跨屏互动新玩法。

“女神”飞上华山之巅打破了音乐会演出场地的限制，通过交响乐与山岳的“对话”让观众领略人文与自然之美；一支交响乐团与当下最热的视频弹幕网站达成合作，则让高雅艺术延伸至更多年轻人。大胆地从剧场内走到剧场外、从线下转至线上，音乐工作者们不惧挑战，力推古典音乐在奔涌大潮中乘风破浪。

从兵马俑、华山之巅到秦岭腹地，交响乐的舞台可以无处不在

“优秀的审美、奇绝的选址、绝佳的创意”，这是网友对华山之巅“云海音乐会”的赞美之词。古琴曲《太古遗音》和小提琴协奏曲《天下》意蕴悠长，贝多芬《埃格蒙特序曲》和瓦格纳《女神的骑行》慷慨激昂……在整场演出中，观众既能听到东西方音乐交融碰撞，也能领略华山的雄奇险峻，享受听觉与视觉的双重震撼。

“在高山云海之中演奏音乐是壮举，能有这样的机会，无论如何都要尝试。”于华山之巅执棒西安交响乐团，对汤沐海来说是一次难忘的经历。他认为，“古典音乐的可贵，就是在听音乐的过程中有所感悟。如果可以在圆明园内、长城之上举行音乐会，我相信，观众对同一部作品一定有更深刻的领悟。”

这场“云海音乐会”，是西安交响乐团近年来

不断打破音乐会演出场地限制的缩影。去年的国际博物馆日，西安交响乐团在“世界第八大奇迹”兵马俑一号坑前举行“奇迹之夜”音乐会，演出备受好评。西安交响乐团品牌总监曹继文介绍，他们逐渐找到了传播普及高雅艺术的创新之路，“结合地域优势，让音乐与人类的文化遗产、自然遗产相结合”。

近年来，西安交响乐团不断拓展音乐会空间，把剧院搬到互联网上举办“弹幕音乐会”，走进陕西历史博物馆、秦始皇帝陵博物院等文博单位举办“云上国宝音乐会”，这些无处不在的古典音乐演出不仅备受行业内外瞩目，也吸引了全国各地大批年轻粉丝。

携手B站打造线上+线下音乐会，让观众突破剧场座上率限制

因为剧场座上率暂时受到限制，古典音乐会从线下转移至线上，成为不少从业者试水的新方向。比如音乐家谭盾的最新作品《武汉十二锣》，

■本报记者 吴钰

台下高温，台上高能。“从观众不停扇扇子的频率，就能感受到大家的热情。”演员周可人的幽默引发一片笑声。上周末，上汽·上海文化广场户外舞台的音乐剧演员双人音乐会和音乐剧版音乐会如约而至。尽管气温高达30摄氏度以上，四场90分钟集合了音乐剧经典唱段和演员幽默串场的演出，仍让观众大呼“没听够，太值得”。

作为刚刚获得正式授牌户外演艺新空间，文化广场的户外舞台打通了舞台南区的“小森林”和草坪广场，不仅仅是“拆除”剧场的墙壁、提供更惠民的演出价格，也形成了独特的演出季风格。7月初以来每个周末的户外舞台上，音乐剧演员们一个个甩开了剧场里的“偶像包袱”，与观众在音乐的悲欢和舞台的释放中情绪共振。“剧院里看台下是一片黑，而户外观众在台下的举动，演员都能看到。要保持观众的注意力集中在舞台上，对我们是一个新的挑战。”演员丁臻滢表示，户外演出的歌单和节目都是经过精心设计的，希望带给观众耳目一新的感受。

相比展现高雅氛围的室内艺术殿堂，城市的草坪和广场属于每一个人，也更贴合本地观众的艺术趣味。文化广场副总经理元洪表示，从剧场内调整到户外演出平台的运营模式，是危中寻机，给演出市场带来信心，也是为观众营造品质生活新鲜的文化体验，为炎热的夏夜生活吹来浪漫的凉风。户外舞台演出季不仅有为资深音乐观众策划的系列演出，还将带来爵士、评弹、民谣的时尚跨界。上海评弹团团长高博文就记得数十年前，文化广场曾营造过评弹的辉煌盛事，观众通宵达旦地排队，万人共同聆听蒋月泉老先生的演唱。如今评弹将再次踏上文化广场的舞台，在户外展示有别于观众印象中“两个人坐着唱唱”的表演形式。《繁花》中的老上海故事将在吴侬软语和市井气息中，以更丰富的舞台调度呈现出来，展现江南文化、海派文化的集萃华章。不少市民纷纷表示，在绿意盎然的公共空间里能安心亲近自然、漫步市集、享受舞台，更能感受到上海充满人情味和人文气息的都市生活魅力。

与传统演出所相比，户外艺术活动门槛更低，也能发挥更好的艺术启蒙和艺术普及作用，其受众年龄范围更为广泛。虽然户外舞台受天气影响较大，音响效果和灯光控制也无法完全与室内相媲美，因此长久以来并不是大多数艺术场馆的主要业务。在疫情防控常态化的当下，露天舞台作为更安全、开放的场所，受到越来越多演出活动的青睐。文化广场户外舞台的推出，充分利用了城市绿茵中的公共演艺空间，打造出周末休闲音乐节的理念，也突破了固有的观众群体。

如何在户外保证音效和不扰民，主办方花了很多心思：音乐剧、爵士乐、独唱演唱会的音效要求各有不同；周末主剧场有演出时，还需要防止串声……“以往用两个大喇叭，扰民的可能性很大，所以这次我们采用点声源的布置方式，在音响上作了很大调整，新材料的防水小喇叭可以保证观众区域内听得很清楚，但音效不会传播很远。”元洪表示，文化广场将持续以“小步快跑、及时转向”的灵活方式，为演出行业和广大观众传递剧场的活力和对文化品质的坚持。

台下高温台上高能，户外夜舞台「听不够」

打开属于每一个人的草坪，贴近本地观众的艺术趣味

汤沐海执棒西安交响乐团和西安交响乐团合唱团，在华山西峰奏响“云海音乐会”。李震摄