

聚焦“2020年中国小剧场戏曲展演”

“2020年中国小剧场戏曲展演”涌现多部实验性佳作

小剧场大空间，当代戏曲尝试更多“打开方式”

■本报记者 王筱丽

三位女演员共饰一角，身穿改良版蓝色长裙时而低眉垂眼，时而翩翩起舞，在现代音乐的伴奏下用传统越剧唱腔，将一个陌生女人的来信主角对于感情的执着和深情娓娓道来；在滇剧《马克白夫人》里，“梅花奖”得主冯咏梅以主人公的意识流撑起全剧，在40分钟的独角戏里，完成了舞台全新的结构方式；实验昆剧《319·回首紫禁城》开场后，崇祯帝的扮演者杨阳才从观众席缓缓起身上台……

在“2020年中国小剧场戏曲展演”中，一批不拘于传统表演程式的佳作集体亮相，刷新观众对戏曲舞台理解的同时，不断延伸拓展着戏曲艺术的表达边界。当代戏曲创作者和演员们身体力行地用作品证明传统戏曲所能达到的戏剧张力。

大胆起用国外经典文本，碰撞出惊喜火花

“世人谓我，风流万种，情人谓我，冰冷寂空。父母谓我，难知难懂，孩儿谓我，温慈爱浓。唯有郎君，浅唤呢呢，在你眼前，依稀孩童。前尘往事倏然过，今宵昨夕一梦中。”南京市越剧团此番携当代越剧参与展演，剧本脱胎于奥地利作家斯蒂芬·茨威格代表作之一《一个陌生女人的来信》。越剧版在尊重原著的基础上，选取不同以往改编版本的视角叙述故事，以现在时贯穿全剧，情窦初开的女孩面对观众，将暗恋的秘密予以倾吐。

三人饰演同一角色是剧目最突出的表演亮点，虽然是一部独角戏，但导演李佳秋从越剧女小生的特点出发，力图通过一神三形将女孩脑中天马行空的意象幻化展现，花旦、青衣、小生三人，时则可以合为一，时而可以幻化成不同时段的男女人物。“它所带来的强烈的陌生感可以起到隔离的效果，希望能给予观众思悟的空间，不仅看到浪漫的暗恋之情，还可以更深一层看到人物的孤独。”李佳秋介绍。

由于《一个陌生女人的来信》此前并无戏曲舞台的前车之鉴，这也给青年编剧构思提出了不小的挑战。在她眼里，“找准切入角度”是改编的难点之一，由于原著是采用书信体的形式进行叙述，几乎所有情节都是女主人公用回忆的口吻陈述出来的，这对于舞台剧，尤其是戏曲而言，是较为庞杂的。因此，如何去芜存菁地编选故事需要考量。因此，她选择了13岁、18岁、28岁三个代表性的时空进行叙述，带领观众感受当下、回溯过去、幻想未来。

▲当代越剧《一个陌生女人的来信》。
▲滇剧《马克白夫人》。
▲实验昆剧《319·回首紫禁城》。
(演出方供图) 制图:李洁

从梅花奖得主到青年演员，小剧场为他们带去新经验

“小剧场相当考验演员功底，一点都不比大舞台容易。”梅花奖得主、滇剧表演艺术家冯咏梅对记者表示。移植于川剧的滇剧《马克白夫人》将莎士比亚原作《麦克白》五幕27场的话剧浓缩为40分钟的“独角戏”。剧本直接进入马克白夫人的“梦游”式追忆，进行着“补前、叙后”的闪回性连接，将人善善的两面人性交锋揭露无遗。演出中，神秘的敲门声不断惊醒着马克白夫人，挣扎在恐惧中的她最终疯魔。作为当下滇剧的领军人物，冯咏梅以清丽婉转的唱腔和细腻的人物刻画为戏迷所熟知，在《马克白夫人》这样一出独角的独角戏里，冯咏梅全程没有下过台，幕后对角色一次次深入的剖析体悟转换为台上对人物复杂心理的精准把控。“小剧场和镜框式的大舞台有着明显区别，因为近距离，所以表演上要收一些，但心理活动的层次更丰富了。”她说道。

值得关注的是，这是云南省玉溪市滇剧院首次试水小剧场，身为院长的冯咏梅带头上阵，正是希望借用这样的方式，带领年轻人进行多样化的尝试，拓宽剧目建设的路子。“滇剧不仅要传承好传统戏，同时也要探索发展新剧目、新路子，实现新编剧目的多样化探讨，传递当下人们的思考。”她表示。

在此次参演剧目中，江苏省演艺集团昆剧院带来的《319·回首紫禁城》是最为成熟的作品之一，这部讲述明朝末代君王崇祯帝生命最后时刻的实验性昆剧今年已经演到了第七版。全素颜、全身黑色便服，演员开口前，唯有脚上的一双鞋在提醒观众：这是一部昆剧。十年前，本剧导演兼主演杨阳将心中的构

思与师傅、总导演柯军讨论，两人一拍即合。没有了扮相，演员的表演全靠对角色的理解和扎实的唱念做表。“我们把以往藏在服饰下的动作全部暴露给观众，这种排练式的表演反而能带给台下更强烈的冲击。”杨阳对记者表示，“观众在这出戏里看见的不仅是演员塑造的角色，还有演员自我，我们让观众一起寻找着昆曲的本源。”椅子和光影的运用是《319·回首紫禁城》里颇为夺人眼球的部分，有着多重寓意的椅子从完整到残缺，代表着崇祯帝一生的兴衰，而角色间影子的巧妙转换也暗含着权力的更替和身份的转换。

杨阳将小剧场比作花瓶的侧面和背面，虽没有大舞台象征的正面那样宏大，却更加立体和丰满。“因为实践和探索，小剧场的方寸之地得以无限地扩大。锻炼演员的同时给观众带去不一样的体验和思考方式，正是小剧场的意义所在。”

■本报记者 卫中

近日，Fastdata 极数公司发布了《2020年中国在线音乐行业报告》(以下简称“报告”)。统计数据显示，10月份以QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐为代表的腾讯音乐月活用户累加达到4.5亿，而阿里的网易云音乐和虾米音乐分别只有8895万和2236万。报告中称“音乐行业头部企业竞争壁垒已经形成”，腾讯音乐一家独大，领跑优势明显。

业内人士指出，中国在线音乐市场发展到今天的格局印证了“得版权者得天下”的业态趋势；与此同时，不少乐迷担心虾米音乐或将面临关停。有关人士呼吁，发现小众音乐人、推广多元化音乐风格、独具特色的平台应该得到更多关注。有着超过20年从业经验的音乐人张泰表示：“健康的市场应该保护多个小而美的平台并行存在，鼓励广大创作者在细分音乐领域里耕耘属于自己的天地。”

“得版权者得天下”，中国在线音乐市场迎来红利时代

近年来，腾讯音乐重金收购高质量音乐

正版音乐进入红利时代，谁来保护“小而美”的创作平台

版权，奠定其音乐市场竞争中的领先优势，而以虾米音乐为代表的阿里系一直试图在发现和推广原创音乐人方向寻求突破，市场定位各自不同。据近日Fastdata极数公司发布的报告，截至10月份中国在线音乐月活排名中，腾讯系的QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐分别占据第一、第二和第四的位置，这三家App的月活用户数量超过4.5亿；阿里的网易云音乐以8895万月活勉强挤进第三，而虾米音乐的月活仅为2236万。与月活数字相比更大的差距在于盈利能力，虾米音乐已经连续多年亏损；而据腾讯音乐公布的财报显示，2020年第一、第二和第三季度的净利润分别为人民币11亿元、

11.5亿元和29.58亿元。据其财报显示，腾讯音乐在经历过长期亏损后，直到2019年第四季度，才刚刚扭亏为盈。迎来红利时代仅仅一年不到的时间，就实现了这样的扭转乾坤，业内人士普遍认为这与其在音乐版权上的布局有关。据艺恩数据显示，2015年至2016年，光是QQ音乐的曲库规模就达到1500万首，而虾米音乐只有400万首，相距太远。尽管阿里相继启动了虾米音乐人、寻光计划等项目，发现和扶持了燕池、方拾贰、程璧、何小河等一批小众音乐人，但失去大量音乐版权最终让用户不得不转到其他在线音乐平台。

“资本为王”，谁来确保音乐爱好者的情怀不落暮

曾经汇聚了大量音乐爱好者，更有许多独立小众音乐人以虾米音乐为家，独特的定位曾经为乐迷发现小众音乐人提供了更多可能。比如，在《夜空中最闪亮的星》等歌曲被大众熟知之前，其演唱者逃跑计划乐队已经在虾米上红了很长一段时间。从音乐爱好者的角度出发，需要有类似QQ音乐这样大而全的门户，但是也需要类似虾米网这样独具个性且多元化的平台。

这类UGC音乐平台大多是用户生产内容：如虾米音乐的用户不仅可以上传曲目，还可以自主修改音乐分类、自主编辑歌词等等，这种其他网站所没有的用户自主权利吸引了许多音乐人和音乐发烧友入驻，并产生了很强的用户黏性。

虾米音乐的核心用户就远远不止是听众身份，他们出于对音乐的爱，为虾米自主建立了庞大、系统的音乐资料库。比如，虾米网上关于邓丽君条目(含327张专辑)大部分内容是2013年虾米用户“飞哥”联系了好几个邓丽君歌迷一起建立起来的。自称把整个青春泡在虾米的数据库里的“飞哥”听说虾米即将关停的传闻后十分忧郁，“恐怕也不会再有一个如此开放的平台让我为爱发电了”。从2013年开始为虾米网制作歌单的“君君”也表示，这里社交都源自音乐的深度交流，许多小众音乐人和“遗珠”歌曲在这里被相互“找到”，这是其他商业音乐平台无法取代的。

谁来确保音乐爱好者的情怀不落暮？“或许，虾米网可以去掉听歌的功能，但是保留用户编辑资料的功能，转型成为类似国外Discogs.com这样的音乐资料库。”也有人提议，让阿里系其他在线音乐平台接手虾米音乐的社区功能，只因为“乐迷们需要保留一个能自由创作并分享自己音乐见解的空间”。

本土原创悬疑剧再三加演仍一票难求说明了什么——

话剧《深渊》：升维的舞台，升级的悬疑

■本报记者 董薇菁

悬疑大戏《深渊》第二轮演出前天在上海大剧院大剧场内圆满落幕。这部开票伊始“一秒售罄”的人气之作，也成为上海话剧艺术中心2020年最成功的原创作品。从构思、剧本创作、导演创作到舞台合成均诞生于疫情之下的上半年，于演出“停摆期”孵化、发芽，经历两轮演出“实战”打磨，《深渊》收获的不仅是本土悬疑剧类型创作的巨大进步。

演出市场不少是慕名而来的戏迷，更有不少二刷的戏迷“老带新”入场。原来，该剧在今年9月首演期间热度就不断攀升，不得不加演三场，良好的口碑为第二轮“秒完”打下了坚实基础。为什么这么“火”？写实风格的地域展

示、新颖的影像跟拍手段、可旋转的超大型舞台装置、不断反转的惊悚故事——每一项，都是切中当代观众好奇心的元素，使得《深渊》成为提供完美“沉浸式”体验悬疑与惊悚的当代舞台产品。

“上海话剧艺术中心已经积累了相当多的欧美翻译悬疑剧，整个创作团队对这些剧目的思维模式很熟悉了，这个不寻常的2020给了我们重新思考去做原创的契机。如何发挥自己的优势，关注身边的故事，提供给市场一些全新的内容。”采访中，该剧导演何念将这一次创作视为“接触未来”，“原创悬疑剧并不成熟，还需要成长的时间，但毫无疑问的是——注重原创、注重舞台创新将是未来的方向。”舞台上，一座三层楼高的老旧居民

楼拔“地”而起。这座楼不仅可360度无死角旋转展示每个房间，“高精度”还原了上世纪90年代的重庆市井街坊的场景。闪烁的霓虹灯、简陋的小卖部、破碎的张贴画、破旧狭窄的小巷，极力营造了一个昏暗又湿漉漉的环境。更吸睛的是，核心段落采用的“一半是电影，一半是舞台”推进手法——即时影像“直播”被引入舞台，一块屏幕被置于“居民楼”上方供观众“审阅”室内剧情。只要人物走进房间，手持摄影师便开始用镜头“说话”，扫过关键道具，紧跟走位，无声地“说”出人物之间的情绪变化和危险关系。最长的一个镜头长达八分钟，高质量的长镜头犹如小电影一般，在舞台上成就了多场精彩的“戏中戏”。

将多媒体影像结合到戏剧舞台，已经成为一种当代戏剧流行的创作方法，例如克里斯蒂安·陆帕的话剧《酗酒者莫非》等，但在本土悬疑题材上的开发尚属首次。华东师范大学中文系梁超群教授认为，悬疑题材多涉及犯罪心理表现，镜头语言的加入，再造了一个表演的维度，舞台呈现更为细腻、立体。这些形式上的“加分项”，最终将服务于讲述一个好的故事。虽然把悲剧展现给观众看，但创作《深渊》的目的是带来警示。在这部剧一开始进入创作时，何念就跟主创团队“交心”，“悬疑剧并不能只是形式上的好看，一定要从故事本身出发，直面人性和最深层的情感，一步步剖开展现给观众”。业内人士希望，《深渊》所引发的市场热度能带给本土舞台创作更多“思考的热度”。

话剧《深渊》在舞台上呈现上，采用了影像结合的手法。(上海话剧艺术中心供图)

为全力打响“上海文化”品牌提供有力支撑

第三届上海文化企业十强十佳十人十大特色活动揭晓

本报讯(记者李婷)昨天下午，第三届上海文化企业十强十佳十人十大特色活动在上海世博博物馆揭晓。经自主申报、入围初选和专家评审三大环节，共有20家企业、20位人物和10项活动获得奖项。

其中，上海哔哩哔哩科技有限公司等10家企业获第三届“上海文化企业十强”称号；读客文化股份有限公司等10家企业获第三届“上海文化企业十佳”称号；阅文集团首席执行官程武等10人获第三届“上海文化企业十大年度人物”称号；读客文化股份有限公司创始人、董事长华楠等10人获第三届“上海文化企业十大创新人物”称号；2019DOTA2国际邀请赛(TI9)等10项活动获第三届“上海文化十大特色活动”。

文化是一座城市的气质、风骨和灵魂，而文化产业是综合文化实力的重要标志。近年来，上海接连发布“上海文化”品牌三年行动计划“上海文化50条”等助力文化产业发展的政策。由上海第一财经传媒有限公司主办的“上海文化企业十强”“上海文化企业十佳”“上海文化企业十大年度人物”“上海文化企业十大创新人物”和“上海文化十大特色活动”评选，意在引导一批骨干龙头企业、发掘一批潜力创新企业、鼓励一批领军文化人物，加大文化市场主体培育力度，在全市营造文化产业健康发展良好氛围，为全力打响“上海文化”品牌提供有力支撑。

本届推选于今年6月正式启动，面向全市文化企事业单位展开，共收取200多份申报表，涉及出版、影视、演艺、艺术品、文化投资、文创园区、文化旅游、动漫游戏电竞及互联网文化科技等多个文化产业领域。全部奖项的申报数量较上一届增长30%，申报企业所涉的文化产业领域更为全面。

申报十强的企业2019年度共计营业收入840亿元，净资产1168亿元，皆超过上届数据的两倍；十佳企业的申报中，首次申报该奖项的企业数量占总数的60%，所有申报企业连续两年营业收入增长率平均接近200%；申报十大创新人物的人选，平均年龄低于40岁；申报的文化特色活动，主办方或发起单位覆盖了上海的各区行政地域。

值得一提的是，入选此次评选的企业，近两年在推进线上线下融合、行业跨界融合、新业态培育、商业模式创新等方面进行了积极探索，展现了显著的引领性和创新性。在获奖企业代表发言环节，来自阅文集团、读客文化、锦和商业、完美世界和西岸集团的代表与现场来宾分享了企业在各自文化专业领域的经验成就、企业理念和近年的创新举措。