

探索“云演出”新模式，《中国有戏》向世界展示中国舞台艺术“现在时”

■本报记者 宣晶

传统剧院力求“破圈”，探索线上流媒体节目，为观众创造超越地域和时间限制的全新艺术体验。上海大剧院打造的线上演出季“巡演零号站”，不仅是高品质舞台现场的直击通道，也成为跨越线上线下、贯通中外文化的互动场域。近日，“零号站”再绽新花，原创纪录短片《中国有戏》正式上线。纪录片聚焦长三角演艺产业发展，以全新视角展现当代中国表演艺术家的创作现状。

《中国有戏》首季共8集，每集约10分钟，邀请金星、朱洁静、史依弘等参与拍摄，内容涵盖现代舞、京剧、越剧、音乐剧、话剧、国乐、昆曲等舞台领域，还将镜头深入人民乐史诗《紫禁城》和昆曲《浮生六记》的创演现场。据悉，《中国有戏》将通过“巡演零号站”和美国百老汇点播网、英国戏剧点播网等平台同步进行海外发布点播，成为中国文化“走出去”的一部分。

见证时间，见证艺术，讲述舞台下真实的一面

“我是野花，不畏禁锢，自由绽放。”

《中国有戏》海报。

(上海大剧院供图)

“真实地面对角色、面对自己。”舞蹈是遗憾的艺术，我们永远都在为了弥补遗憾而不断地去让自己变得更加完美。“只要走进剧场，你一定会被它的婉转、绮丽、悠扬所吸引，你一定会爱上它。”一位位表演艺术家面对

《中国有戏》的镜头，袒露人生感悟，打开内心世界。

“让每一位艺术家讲述自己的艺术生涯和从艺经验，讲好故事，是原创短片系列的重点。上海大剧院拍摄纪录片有着独到的地方，我们了解艺术家，有

很多艺术家的处女作就是在大剧院上演的。这也是一种见证，见证时间，见证艺术。”导演组认为，《中国有戏》既反映了他们的成就，又突出他们的个性，让大家看到舞台下真实的一面。纪录片《中国有戏》中最先亮相的

舞蹈家金星、朱洁静，结合优秀作品的创作演出，讲述了精彩的人生。“金星篇”聚焦金星与舞蹈团的成长经历，剖析《海上探戈》《野花》等作品的创作理念。“上海有着‘海纳百川’的包容度，只要你能为它添上一种色彩，它都欢迎你。”金星说。“朱洁静篇”则围绕《朱鹮》《永不消逝的电波》等作品的创演过程，解读作品，回顾舞团走出国门时的经历。朱洁静动情讲述作为诠释者与两支作品的羁绊，还阐述了多年来对舞蹈的理解。“对我来说，舞蹈好像吃饭喝水睡觉那么日常。它自然而然地出现在我的每一天每一秒，舞蹈就是生活。”

线上流媒体节目“超越舞台”，与剧场演出互为映照

“‘零号站’意味着一种全新的节目形式，既要为中国观众第一时间‘引进来’高质量的海外演出，甚至成为未来线下演出的‘线上前站’，又将为优秀的中国艺术家、艺术团体提供‘走出去’的平台。”上海大剧院总经理张笑丁认为，“巡演零号站”基于舞台又

“超越舞台”，可依托中外剧场及平台资源，制作多种形式的原创节目，打破剧场座位、演出排期的限制，邀请观众走入上海大剧院演出的台前幕后，与剧场的线下演出季互为映照。

除了《中国有戏》原创纪录短片之外，“巡演零号站”还带来音乐剧明星线上音乐会、海外舞台纪录片、“上海大剧院优选”剧目点播等节目板块。在“零号站”上，观众可以与世界剧场爱好者同步欣赏到来自伦敦西区、纽约百老汇、英国皇家芭蕾舞团、英国皇家歌剧院、英国国家芭蕾舞团、英国国家歌剧院等国际一线演出重镇与演艺机构的高水平舞台现场。

目前，“零号站”已上线节目包括戏剧艺术片《在路上》，莱姆·卡莱姆罗、凯莉·霍普·弗莱切及“2020 奥利弗奖得主特辑”等音乐剧明星音乐会，英国皇家芭蕾舞团《睡美人》《爱丽丝梦游仙境》《冬天的故事》，英国国家芭蕾舞团《吉赛尔》，及首次在国线上播放的英国皇家芭蕾舞团《黄金时刻》《美杜莎》《飞行模式》现代舞专场、英国南岸剧场版音乐剧《过去五年》、纽约百老汇嘻哈舞剧《超越巴利塔》精华版、英国北方芭蕾舞团《1984》等精选节目。近期，英国皇家歌剧院《茶花女》等也将在“巡演零号站”陆续上线。

从“二倍速”到“三倍速”，追剧观众越来越着急怎么办

专家认为，倍速选项倒逼国产剧提升品质，精品短剧或成为未来发展趋势

■本报记者 姜方

“《山海情》有多好看？我是用原速看的。”在评分网站豆瓣，获得9.4高分的电视剧《山海情》页面上，这条评价获得高赞。评论反映了一个事实——在今天，人们开启倍速追剧已是标配，不按“加速键”成为对剧集最大的褒奖。

曾几何时，不少网友爱上了极为“方便”的倍速观剧模式：不喜欢的剧情就长按屏幕“加速”，不错的地方就松开。而如今“二倍速”似乎已不能满足网友的需求，优酷、爱奇艺、腾讯等多家平台先后推出“三倍速”功能。业内人士表示，倍速播放可以看作是观众对空洞、冗长的注水剧的“反击”，也将倒逼国产剧的品质升级——一部戏只有品质足够精良、节奏足够明快，才能吸引和留住观众的注意力。

剧情注水、节奏拖沓，网友迫于无奈只好“加速”播放

移动互联网时代，技术的进步不断为观众“赋权”——走过电视播什么就看什么阶段，现在的观众既可以选择看什么，也可以决定怎样去看。有学者指出，在互联网环境下，很多用户希望在单位时间内获得更多内容享受，所

以通过倍速播放实现短时间内获得大量信息的目的。

从表面上看，现在倍速追剧越来越受欢迎。可实际上，很多人是迫于无奈才按下加速键的。比如有观众在某视频网站追古装剧《上阳赋》，但其中一些剧情特别“鸡肋”，追则感到牵强和浪费时间，不追又无法割舍某个让人上头的角色，最后只好“三倍速”看完不喜欢的剧情。剧情注水、节奏拖沓、演员表演糟糕或语速过慢等，被网友归纳为开启倍速的最常见场景。还有网友犀利地指出，视频网站发明倍速功能不过是为了“自救”，每每遇到注水剧可以让观众“局部快速脱水”，不至于厌恶到弃剧一走了之。

当“只能倍速观剧”成为观众对那些内容平平或“高开低走”剧集的真实评价，越来越多影视从业者意识到，“原速”考验的首先是创作者的初心。“很多观众看剧都是要调到二倍速、四倍速的，干吗要这样折磨他们呢？”《我是余欢水》主演郭京飞曾在接受采访时说，“我们把该剪的都剪掉，这不是对观众的尊重吗？讲故事就应该有这样的。”

以曾被无数人誉为“神剧”的《神探夏洛克》为例，这部系列英剧故事容量大、语速快、转折多，穿插各种幽默梗；镜头语言利落，画面精致；几条线索交织并行，有烧脑也有

▲《有翡》剧照。▲《上阳赋》剧照。制图：李洁

煽情。很多网友都说，观看这样的剧集不会倍速播放，“生怕错过精彩剧情，有时甚至还要倒回去重看”。《龙岭迷窟》《危险的她》编剧杨哲说，如果剧本没有水词儿和过场戏，“每一个镜头都是步步为营的”，观众又怎会忍心按下“加速键”？

节奏紧凑、悬念突出，精品短剧让受众乐于以“原速”欣赏

无论是海内外影视从业者还是观

影视剧提升品质，让每一帧画面都能吸引观众。

刚过去的一年，《隐秘的角落》《沉默的真相》《摩天大楼》等不到20集的国产精品短剧集中爆发，没有注水、节奏紧凑、悬念突出，有的观众甚至来不及开倍速。“无套路一身轻，这些作品能在年轻人那里特别赢得好感，跟套路减负有很大关系。”华东师范大学教授、作家毛尖认为，短剧就像短句，把紧张感维持在唇齿之间，快语速运作有效遏制了套路的发酵。

与某些因塞满套路而变得拖沓的长剧形成鲜明对比，短剧集的体量非常适合网生一代和节奏紧张的用户，正如爱奇艺相关负责人所说，内容越做越精的短剧，将成为未来比较主流的创作趋势。近年来常常做剧本评审的毛尖也表示，爱奇艺迷雾剧场的短剧路线有示范效应，“今年很多剧明显走短平快路线了”。

然而，并非超过20集的剧集都会让人想要快进——从堪称国剧经典的53集《北平无战事》、54集《琅琊榜》、46集《大明王朝》，到最近的39集《大江大河2》、33集《装台》、23集《山河情》，观众并不觉得它们“长”，甚至还觉得“看不够”。

归根结底，无论剧集长短，要观众停下手里的“加速键”，关键还是要拿出剧本过硬、制作精良、演技在线的好作品。快节奏的流行，其实也在倒逼

■本报首席记者 范昕

今天，艺术教育受到的重视前所未有，而过去很长一段时间里，美术馆与学校之间能够建立起深度连接的并不多，这决定了合作成效的有限。记者在采访中发现，馆校合作多少存在“一头热”的尴尬——

一方面，某些美术馆根据自身艺术资源编制了不少现场教学课程，并配置相应专业老师，供学校“点单”，但这样的课程要么没有真正对准学校需求，要么大多随着学生们结束现场教学、走出展馆而不了了之，缺乏可持续的巩固与提升。另一方面，某些以美术为特色的学校自主研发了基于众多美术馆艺术资源的系列课程，却并未与美术馆建立起有效联动。

值得引起关注的是，最近，迭代升级的馆校合作渐渐多了起来——创新性链接艺术资源与教育需求，正在开启申城艺术教育的新局面。它所带来的种种可能，最终将真正反哺公众的艺术素养、文化生活。而如何促使更多有效的馆校合作，也值得业内进一步思考。

美术馆里修学分，孩子跟着小老师领悟抽象画

这幅画里的红色、黑色符号都让你想到了什么？围坐在西岸美术馆正在展出的胡安·米罗抽象画《加泰罗尼亚》前，一群孩子跟着老师探索起艺术大师“符号的秘密”。原来，米罗有着一种神秘的符号表，构成自己独一无二的创作语言。走出展厅，孩子们又走进工作坊，拿起画笔、剪刀、彩纸开始“研制”自己的符号密

打破美术馆牵手学校多少存在的“一头热”尴尬，迭代升级的馆校合作开启申城艺术教育新局面——

把美育课开进美术馆，难在哪儿？

码，用创作变身小小米罗。

近日这场于西岸美术馆面向公众开放的儿童导览及工作坊，时长近一个半小时，其实是华东师范大学艺术教育专业《场馆艺术教育实践》课程的组成部分。带领孩子们的老师，是该专业大四学生陆雅磊。这是沪上高校艺术教育专业课程学分评估首次移入美术馆实施。

以培养机制、学分管理深度介入美术馆，华东师范大学艺术教育专业与西岸美术馆的携手，贡献了馆校合作的一个范本。自主选择西岸美术馆开设展“时间的形态——蓬皮杜中心典藏展”中现代艺术史里程碑式作品，陆雅磊和她的同学们在选修《场馆艺术教育实践》课程的一学期里，以团队合作的方式开发出八个主题课程，深度参与美术馆公益活动情境化设计，完成从内容选择、课件制作到实地开课、后期评估的全过程。

华东师范大学校外艺术教育课程实践基地负责人、美术教育学博士汪洋告诉记者：“想以这样的方式探索高校艺术教育研究新理念与美术馆优质国际艺术资源的结合。”这是一种基于艺术问题的探究式项目学习，学生充分发挥主观能动性，老师仅在其中给

予技术、理念上的支持。

美术馆资源转化为学校教育资源不只一种路径

美术馆与学校的牵手，并非一件新鲜事——老师带着学生们走进美术馆，观摩展览、导览讲解、临摹作品，人们渐渐习以为常。如今正在申城美术馆与学校之间流行开来的馆校合作，显然不满足于此。这种合作更注重将美术馆资源转化为学校教育资源，且已探索出不只一种路径。

正于刘海粟美术馆亮相的“美术馆奇妙日：改变的童年”展，汇集了上海16所中小学百余位学生的上百件作品，都是馆校合作结出的硕果。其中，董家渡路第二小学的同学围绕刘海粟美术馆“百年上海设计展”创作系列作品的过程，颇有代表性。这一创作为期两三个月，从方案形成到思路落实，都来自美术馆与所在小学双方老师们的灵感碰撞。其间，同学们两次深入展厅，观察一件件今天已经稀松平常的物件，寻找“好设计”的秘密；以艺术脱口秀闻名的罗依尔则作为美术馆的特邀老师三番五次来到校园，加入师生们的美术实践课堂。最终

呈现的学生作品，大到刹车系统，小到社团Logo，直接反映出他们处理问题的逻辑与团队合作的能力。调动现学的设计“干货”，甚至有个孩子把学校原本的吉祥物形象加以简化、进行调整，如此一来更符合儿童的审美，老师也觉得妙极了。

中华艺术宫正在举办的“回眸——张乐平诞辰110周年纪念特展”中，现场发放的多款三毛形象明信片，也是馆校合作的“彩蛋”。它们来自近日中华艺术宫携手上海外国语大学贤达经济人文学院艺术与传媒学院的“小设计师眼中的三毛”明信片设计活动。在展览中深度解读三毛的故事，学生们对经典的三毛形象元素给出了当代学生的新鲜阐释。

馆校合作呼唤“需求对接”的长效机制

在复旦大学文博系副教授郑奕看来，馆校合作，双方充分的沟通交流不可或缺。其实质在于，明确需求与供给，实施“需求对接”。刘海粟美术馆教育部主任赵姝苹则告诉记者，馆校合作在教学模式上有必要形成“双师制”，一位老师来自美术馆，一位老师来自学校。这是因为，这样的合作不应止步于学生在馆内

观摩展览、参与课程，还应延伸至回到校园后的日常实践，建立起完整链条、长效机制，让美术馆课程真正融入学校美术教育体系。这些其实都对师资培训力量提出了更高的要求。

有人提出，高校艺术相关专业力量在馆校合作中既可以是实践主体，也不妨成为强大的“外援”。对此，申城已有经验可循。前不久，围绕“呐喊与回响——爱德华·蒙克版画与油画展”，久

事美术馆联合华东师范大学中外博物馆教育研究中心，“上新”了展览限定公教项目“跟着蒙克来打卡”，并同期推出“教师工作坊”，吸引小观众开启研学之旅之余，还集结来自20家美术馆、中小学的50多名一线艺术教育工作者，用两个月的时间展开头脑风暴、共探馆校合作、展教结合更多的可能。相关的大学生们，又何尝不是未来可期的艺术教师，今后或在馆校结合实践中担起重任。

移入西岸美术馆实施的华东师范大学艺术教育专业《场馆艺术教育实践》课程。本报记者 叶辰亮摄