

论道

“亚洲演艺之都”建设如何跑出加速度

曹祎遐 张昀天

【核心观点】

◆顶层规划的中心是创建共商共建平台。为促进各方交流互通、共促发展，政府应带头建设致力于演艺市场共建的联合机构，构建交流的平台。民营企业积极参与协商过程，建设符合市场发展需求的新剧场。

◆上海要提振本土演艺剧目，打造原创剧本，传递中国和上海自己文化的声音。在此过程中，政府指导国有剧团加强弘扬主旋律，依托中华传统文化和上海海派文化打造剧本，带动一批民营剧团作为市场力量的补充，激发市场活力和创造力。

◆为提升整个演艺市场的环境，政府协同国营、民营企业应追求形成多领域的经营模式。企业主动寻求跨领域合作，做好产业链的延展，开发培育新业态。各方通过多产业联动发展提升演艺业附加值，协力构成健全的产业生态圈。

顶层规划的中心是创建共商共建平台

为了规避市场失灵导致的无序和低效，政府必须做好顶层设计，并时刻掌握市场的发展方向，担负起“规划师”的责任。政府科学的顶层设计能优化资源配置，最大化投入产出比，创造持续效益。因此对于一个高速发展的市场来说，政府的整体规划对于健康、可持续的发展而言是必须的。在政府的引导下，民营企业有方向地发挥市场对资源的高效调配作用，与政府共谋演艺业发展之路。

顶层规划的中心是创建共商共建平台。为促进各方交流互通、共促发展，政府应带头建设致力于演艺市场共建的联合机构，构建交流的平台。民营企业积极参与协商过程，建设符合市场发展需求的新剧场。“演艺大世界——上海国际音乐剧节”中就有“一剧论坛”，即“音乐剧发展论坛”。该论坛邀请了国内外专业人士，有前瞻的国际视野和专业性，致力于全方位探讨中国音乐剧的发展。这样的实践为其他联合机构的建设起到示范作用。另外，政府可以牵头发起联席会议。在联席机制中，各方可以各抒己见，寻求利益最大化之道，求得共赢，通过激励相容加速演艺市场建设，避免重复建设导致资源浪费。

政府在剧场资源上的调配作用主要体现在两个方面：规划新剧场的建设和分配闲置剧场资源。中国的演艺业新老、中西并存，知名的有音乐剧、话剧、歌剧、相声、京剧、评弹等，小众剧种更是不计其数。因为不同剧种需要的剧场条件有差异，因此政府应科学规划区域发展，发动市场力量来精确细分市场。虽然上海演艺业发展势头一片向好，但专业剧院数量依然不足，专业的歌剧院仅有上海歌剧院和

2019年开始运营的上音歌剧院两所剧院。政府可以部署建设更多专业剧院，打造全方位演绎设施，营造演艺生态圈。另一方面，受限于信息不完全和剧场规模等因素，市场机制对闲置的剧场资源的分配有时并不完善，造成了剧院空置。若这些资源能够进入市场进行交易，市场效率将得到提升，企业租用场地的成本也会下降。

如今票务市场由多家企业分割，各自负责不同的演艺公司和剧目。若政府能主导建立统一的票务平台，不仅整合了信息，消除潜在的信息不完全，也规范了市场秩序，有利于企业健康发展。

另一方面，企业不能止步于服从政府指导，更要发挥主观能动性。民营企业应主动培养和引进演艺业人才。对标伦敦和巴黎等国际演艺中心，从舞台下全方位地提升上海演艺业水准，在管理、运营、营销等多方面整体提升上海演艺业水平，早日形成健全、成熟的本土演绎产业生态圈。

海纳百川的文化底蕴是本土剧目得天独厚的竞争力

为了打造“亚洲演艺之都”，上海除了引进外国优秀剧目，更要提振本土演艺剧目，打造原创剧本，传递中国和上海自己文化的声音。在此过程中，政府指导国有剧团加强弘扬主旋律，依托中华传统文化和上海海派文化打造剧本，带动一批民营剧团作为市场力量的补充，激发市场活力和创造力。在大方向明确的前提下，各方致力于打造有本

土文化底蕴的剧目，形成剧本创作的合力，共同孵化一批有竞争力的本土原创演艺剧目。

上海海纳百川的文化底蕴是本土剧目得天独厚的竞争力，其中有着三大主要来源：红色文化、海派文化和江南文化。上海要成为“亚洲演艺之都”，必须输出有独特竞争力的原创剧本，讲好“上海故事”，其源头便是海派文化。剧本创作者应深入挖掘上海的历史与现在，紧扣时代主题，打磨雕琢精品本土剧目。今年1月，由上海市妇女联合会指导，上海海派旗袍文化促进会主办，龚航宇执导的《我的旗袍剧》——香遇大上海，在上海慧音剧场上演。全剧聚焦于上海非物质文化遗产代表之一——海派旗袍，彰显海派文化底蕴。另外，如何运用好上海丰富的红色文化资源也是提振本土剧目绕不开的话题。如今年轻人对红色文化接纳度大幅度上升，红色文化的宣传方式也应与时俱进。解决方法便在于创新性讲述红色故事，让年轻人也感受到炽热的红色情怀。在2020-2021演出季，《永不消逝的电波》在全国各地巡回演出118场，豆瓣评分至今高达9.5，情节、舞美受到一致好评。只要讲好红色故事，革命题材演艺作品依然有巨大潜力，能够实现市场与口碑双丰收。

诚然，原创剧本也需不断打磨，使其符合市场需求和主旋律导向，需要打造平台来有效沟通剧本创作者和观众、投资者、剧评人，从而形成整合效应。比如，2020年，“演艺大世界——上海国际音乐剧节”中的“华语原创音乐剧孵化计划”作为时间跨度最大的版块，不仅解决了新剧目专业知识的欠缺，更是建立了原创作品和市场的输出路径。这样一个“临床试验”的平台汇集

艺界资源，直接回应市场需求，科学孵化一大批音乐剧创作人才和优秀剧目，降低企业投资新剧目的风险系数，保障中国音乐剧市场的持续强劲发展。孵化出的四个剧目也登陆了新天地的公众空间，参与演艺大世界舞台的展演品牌“表演艺术新天地”。

2021年的“演艺大世界”也于2020年12月8日在上汽文广启动，全面升级孵化计划，立足上海辐射中国，将本土原创之风从音乐剧界吹向演艺业，擦亮上海演艺之都的名片。

企业可以发挥跨界优势，提升演艺业的产业附加值

为提升整个演艺市场的环境，政府协同国营、民营企业应追求形成多领域的经营模式。企业主动寻求跨领域合作，做好产业链的延展，开发培育新业态。各方通过多产业联动发展提升演艺业附加值，协力构成健全的产业生态圈。

企业可以发挥跨界优势，通过联动释放发展潜能，形成多产业良性互动。产业叠加效应带动二次甚至三次消费，实现潜在的利润，提升演艺业的产业附加值。其中一种日趋成熟的跨界是旅游演艺，其中又可分为主题公园式、景区实景演出、节庆类等等。

节庆类文旅可对照已走过7届的乌镇戏剧节，乌镇在水乡建筑基础上，将古镇的文化亮点打造成多姿多彩的古镇节目，通过演艺带动流量，依托演艺业打造特色小镇。虽然各地节庆营销各

不相同，但旅游+戏剧的模式占领市场空白，和乌镇浓厚的地域文化氛围相得益彰。

随着景区打造“日+夜”的全时段文旅体验，相配套的沉浸式夜游文旅演绎也如雨后天春笋般生长，著名的如桂林山水的《印象·刘三姐》，张家界《魅力湘西》和华清宫的《长恨歌》。景区通过夜间演艺将游客留下来住一晚，带动游客的二次消费，提振景区的整合效应。大型舞台剧《长恨歌》在其历史的真实发生地华清宫登台上演，观众与白居易同处一片山水，领略一千多年前唐朝的爱恨情仇。表演以骊山为背景，以华清宫九龙湖为舞台，用壮丽的山水实景渲染表演的恢弘。十年磨一剑，坚持不懈打磨后的《长恨歌》创年收2亿元的好成绩。

演艺数字化并非实体演出的替代品，而是一种全新业态

政府可以逐步推进新媒体、自媒体、流媒体和演艺业的“联姻”。这种结合不仅限于小说漫画IP的创造性转化和二次创作，更是创新一种新的媒介，开拓全新的数字化领域。政府可以发动科技企业与演艺企业相合作，提供技术支持，开发数字化演艺产品，增加利润增长点。

虽然疫情对实体演出行业造成重大影响，另一方面也催生了演艺市场数字化发展。例如上海话剧艺术中心复工后首部话剧《热干面之味》。采取了“线上+线下”双渠道同步运行的方式，一方面在B站直播，一方面在静安嘉里中心户外演出。B站数据显示，最终共有16.5万观众在线观看了这场演出，换算作话剧场的实体演出则逾300场。而以纽约大都会的“高清歌剧”项目为例，每个演出季都会提供几部剧目的高清直播，在本地电影院和剧场就可以在屏幕上看到转播的歌剧，而上海大剧院也加入了这一项目。

演艺业的数字媒介化远未成熟。未来，演艺数字化并非实体演出的替代品，而是一种全新业态，将会突破以往传统的“剧场+观众”的模式。

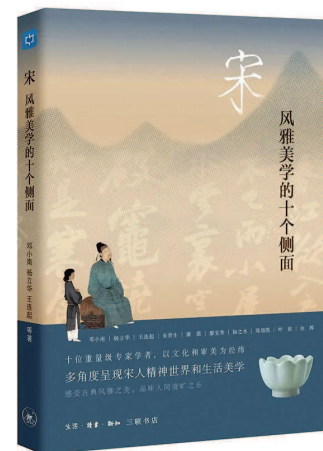
在宏观规划、剧本创作、产业链延伸多方面，政府都应主动引导演艺市场的发展，使其符合文化软实力的提升需要，但光靠政府一己之力无法完全推动市场前进，市场的发展离不开多方协作关系。各方要以整体提升演艺市场环境为目标，分工合作构建健全的演艺业生态链，将协同创新作为上海成为“亚洲演艺之都”的“推进器”。

荐读



《下沉年代》[美]乔治·帕克著，刘冉译，文汇出版社，2021年1月

美国国家图书奖得主乔治·帕克跟踪四位不同阶层的60后美国人——追逐美国梦的南方白人农民，失去工厂岗位的非洲裔女性工人，在华尔街和华盛顿之间穿梭的精英，借互联网经济发迹的硅谷大佬——展现四段沉浮人生，揭开四种阶层剧痛，写出一代人的愤怒与悲哀。这是唯一一代生活在战后经济增长的黄金年代，摸爬滚打半生后，却迎来传统社会结构的轰然倒塌。阅读《下沉年代》，如同坐在第一排观看美国梦的午夜葬礼。这是献给每一个美国人的安魂曲，也是一本关于时代转折及世界剧变的当下启示录。



《宋：风雅美学的十个侧面》[邓小南、杨立华、王连起等著，生活·读书·新知三联书店，2021年1月]

历史上的宋代，极具视觉和精神上的美感，令无数人尊崇和向往。留在人们印象中的有李成、郭熙的巨障山水，有米芾、黄庭坚的尚意书法，有李清照、辛弃疾婉约或豪放的宋词，有“雨后天香”的汝窑青瓷，还有流传于日本结合了禅宗意味的茶道与香事。与宋代美学相关的话题常常借由艺术家、设计师的再创造重回现代人的视野，这不仅是对古人的致敬，也是一种文化上的溯源和灵感上的启发。十位重量级专家学者以文化和审美为经纬，分别从国势、理学、书法、宋画、宋词、宋瓷、名物、茶事、雅集十个侧面，编织宋代文人的生活美学指南，立体呈现宋人细腻丰富的精神世界。

锐见

教师流动，是岗位“位移”更是思想“迁移”

苏军

思想的“流动”，就是保持正确的教育观，并能与时代、社会的发展进程和趋势走向保持“流向”；就是坚持先进的职业观，并能与教育规律和认知规律的遵循常态保持“流量”；就是坚持科学的效益观，并能与现代信息技术和工具驾驭保持“流通”。

近日出台的《关于进一步加强上海市中小学人事管理制度的指导意见》在“流动”上颇有建树：每位教师10年内须有规定的流动记录；新评特级校长、特级教师、正高级教师不低于20%左右的人员流动到乡村学校或初中强校工程实验学校支教3年。

教师流动，并不是新鲜事，但用文件做出政策规定，成为一个刚性要求，尚属首次，这显示了上海对发展优质均衡教育的扶持力度，建设

一流师资队伍的决心，办人民满意教育的重大承诺。教师的制度化流动、跨校际走动、配置性活动，不仅刚性地融化了教师岗位的“冰封状态”，也深层次地搅动了教育的“一池活水”，具有现实和深远的意义。如果说，每位教师10年内须有流动，是对教师在更大地域内实现专业发展的一种挑战和机遇，那么新评特级校长、特级教师的3年流动，则是对更快地实现优质均衡教育的一种举措和支撑。

不过，倘若从更高、更深、更宽的视角着眼，教师“流动”的确不是一种事务性的工作安排，而是一个值得多方试解的“方程式”，并不简单。政策的最终产能，还需要内涵的深度开掘；规定的刚性落实，还需要质性的准确把握。因为，教师流动，不仅是岗位“位移”，更是思想“迁移”。从某种意义上说，教师建立在思想先进、观念更新、意识自觉的基础上的“流动”，也许是实现教师真正流动进而产生作用的必备前提和

必要条件。

流动，不仅是时空的概念，而且是价值的判断。流动的思想，或许比流动的岗位更有流之向、动之活的寻味。教师，是一个鲜活的职业，永远需要用与时俱进的观念、每每延宕的学识、事事蕴含的美感用来充实、丰富不断延展的教育旅程；从教书匠到学生成长的引路人，角色定位，决定了教师在形态、生态和心态上要有“流动”的活力、引力和魅力。

其一，思想要“流动”。思想，是教书育人的主旨灵魂，也是站稳岗位的定海神针。思想，决定着教育的行为，影响着教学的效果。思想的“流动”，就是保持正确的教育观，并能与时代、社会的发展进程和趋势走向保持“流向”；就是坚持先进的职业观，并能与教育规律和认知规律的遵循常态保持“流量”；就是坚持科学的效益观，并能与现代信息技术和工具驾驭保持“流通”。做一个有思想的教师，就能为“流动”打下最好的思想基础，铸上最佳的精

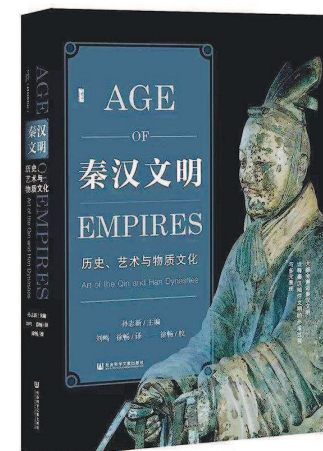
神品质，留下最强的资源财富。事实上，如果没有思想的“流动”，即使岗位流动也可能是人到心不到，华而不实。

其二，观念要“流动”。观念，往往影响着价值判断，也影响着行为方式。教师在教学过程中，知识的传授有着观念的影子，观念的更新和认知，对教师的正确执教有着正能量的作用。如今，知识生产和知识传授，已从学校到社会的单向流动变为社会向学校的逆向流动，甚至还有多层面、多层次、多渠道的多向流动。观念的“流动”，就在于搭准时代发展的脉搏，为完成“顺流而上”；就在于瞄准技术进步的前沿，为完美“上流而升”；就在于认准教育提升的方向，为完善“识流而行”。其实，没有观念的“流动”，即便是岗位流动很可能是走形式而已。

其三，意识的“流动”。近日，在市委、市教委、市科艺中心举办的“高雅艺术进校园——上海市中小学校长艺术素养提升研修班”上，

出现了动人的一幕，60多位校长在上海大剧院总经理带领下，走上一般情形下不能站上的演出大舞台，亲身感受面向观众的“一瞬间”，一位校长说：“这是从未有过的待遇，是用演员的视角感受，给我的视觉冲击和美感体验是巨大的，美育也要有‘观众’视角。”这样的“流动”催化了一种意识的萌生。意识的“流动”，就是自觉去感受以前没有经历的东西，为丰富“清流观澜”；就是自动去学习全新或未知的东西，为丰裕“清流择道”；就是自习去体验未曾进入的领域，为丰厚“清流循律”。

现在，沪上中小学的教师流动制度性地翻开了第一页，可喜可贺，任重道远。作为一种经历、历练和历程，让“流动”成为学校优质教育的“活水”，成为资源配置优化的“泉水”，成为教师专业发展的“溪水”，在“流动”的思想的线条上划出最耀眼的一道道光芒，这才是教师“流动”的贡献所在，也是政策“流程”的价值所系。



《秦汉文明：历史、艺术与物质文化》[孙志新主编，刘鸣、徐畅译，社会科学文献出版社，2020年12月]

秦汉两朝(公元前221年—公元220年)是中国历史上至关重要的变革时代，在将近四个半世纪的时间里奠定了此后中国的政治和文化基础。《秦汉文明》一书深入细致地检视了见证秦汉艺术与文化繁荣的160多组文物，探讨了国家统一形成的初始阶段，是颇具启发性的研究成果。它记录了中国历史上这一空前的特殊时代，其历史和艺术的影响至今仍使我们产生思想和情感上的共鸣。