

■本报记者 陈熙涵

所有人都在寻找自己的对手。这句话看上去很像是形容热播剧扎堆的12月，《风起洛阳》《谁是凶手》《小敏家》《埃博拉前线》《雪中悍刀行》……有出人意料的高开低走，也有后劲十足的娓娓道来。

其实，这是刚刚开播的电视剧《对手》的一句剧情简介。有意思的是，该剧确实也成为很多同期播出的电视剧的对手。至少同在央视八套播出的《雪中悍刀行》，就在开播一天之后为它让出了黄金档的位子。

该剧今年三月才杀青，剧本选题十分新颖，瞄准的是“现代谍战”题材，讲述国安干警在波澜不惊的生活中，如何发现敌方向间谍的蛛丝马迹，并凭借智慧与勇气，一路与狡猾的对手较量赢得胜利的故事。有意思的是，该剧将反面角色——一对间谍夫妻——的中年危机一地鸡毛、每天为钱打架的窘迫感展现得异常真实。再加上前有国家安全局专案组紧密追查，后有极其残忍的上线步步紧逼，这对在夹缝中挣扎抉择的夫妻，该怎样护女儿的周全？

表演是影视艺术的重要一环。《对手》在选角上，也像国安干警追踪间谍一般精、准、稳、狠。一众实力派演员棋逢对手，多重身份，层层反转，上演悬疑烧脑大戏。男一号郭京飞是沪上话剧界“一哥”出身，演技备受观众喜爱。电视剧《都挺好》里，他饰演的苏明成曾多次被送上热搜；电视剧《我是余欢水》中，他又惟妙惟肖地塑造了一个人到中年、落魄潦倒的丧叔形象，连摔个跟头都是戏。而他早期的《龙门镖局》，更是堪称一代人的童年回忆。尽管大器晚成，郭京飞这些年是一个一个脚印，

每次出演的角色总是在情理之中，意料之外，所以能给人惊喜。此次在《对手》中，郭京飞饰演的“男一号”李唐，伪装身份是一个出租车司机，每天在市井之间焦虑地探寻，在一个小本本上记录不可告人的秘密，“废柴”+“妻管炎”的形象之下是异常精明与步步为营的算计。

和郭京飞演对手戏的，是他的上戏校友宁理。《无证之罪》《沉默的真相》《隐秘的角落》三部作品之后，在很多观众看来，宁理几乎是为此题材而生的。特别是《无证之罪》中那个让人不寒而栗的杀手李丰田，用一个“反向抽烟”的动作就刷新了观众对于反派角色的认知，成为继冯远征的“安嘉和”之后又给观众带来心理阴影的荧屏形象。宁理的表演很有自己的一套，不像很多人演反派，演技都有套路，面无表情、咧嘴狂笑、死盯着人、狂暴揍人，宁理可以不动声色地演出一个完全全的、毫无道理可言的恶人形象。在《对手》一剧中，宁理饰演的林或是李唐夫妻二人的“领导”，18年前一次任务的失败，不仅造成了这三个人剪不断理还乱的情感关系，也导致他们滞留在中国大陆“不得不”继续潜伏。而在他的心里，还隐藏着足以改变夫妇二人命运的巨大秘密。

真正能撕开背后真相的，则是颜丙燕饰演的国安干警段迎九。

有一种女演员，不扎堆，不扎堆，不炒花边，日复一日地在文艺片里“打磨”自己。颜丙燕就是其中的一个。2012年的电影《万箭穿心》里，她饰演的李宝莉，倔强得像一株野草，在婚姻遭受背叛后，为了谋生挑着扁担走街串巷给人送货时的那种浑然天成，让人错以为颜丙燕不是打小就在武汉？不然，一个女演员怎么可能演活一个卖力气的武汉挑夫呢？倪萍曾评价她是“中国最好的女演员，没有之一”，但其实她并无表演科班方面的训练，她的演技可能更多要归于天赋。李宝莉是如此鲜活，不仅凝固了颜丙燕强悍的演技，也能看出她善于挖掘人物不同侧面的绝技。最终，她凭《万箭穿心》一举摘下8个影后。而在与张嘉译合作《借枪》里，她又是那个洗尽铅华的大鼓女艺人，是摇摇欲坠的家庭中最温暖与善良的存在。在《对手》里，颜丙燕饰演了一个矛盾至极的角色：对待生活，她几乎“绝”到了极致；但作为国安侦查员，她又是绝对的心思缜密、细致入微。她在剧中的出场，是一个混迹于社会最底层、最肮脏处的

炒粉女老板，不仅骗过了剧中的老公，更骗过了观众，直到她在处长的办公室擦腿上“文身”的时候，才让人恍然大悟，原来这是位隐藏极深、业务能力极其出色的国安女探员，原来这是颜丙燕！

除了颜丙燕之外，《对手》中还有两位多次出演文艺作品的女演员，她们三位的年龄正好形成梯队，让人看到演技派女演员的接力。比颜丙燕小11岁的谭卓，此前已经通过《暴裂无声》《误杀》《我不是药神》《hello，树先生》《沉默的真相》等一系列高口碑影视作品展现了自己选作品时的独到眼光。此次她饰演李唐的妻子——人民教师丁美兮，但一举一动总让人觉得哪里不对。讲课时一本正经，一转身就开始在抽屉里数钱，成天把老公数落得一无是处，生活中的世俗感和教师的身份有着极大的反差，而与李唐组成的家庭，在人前人后也好像有两副面孔，时刻维持着两人不为人知的秘密身份。作为特别主演出现在剧中的黄尧，又比谭卓小11岁，是新生代女演员代表。电影《过春天》里24岁的她，出演一个高中生，竟没有任何违和感。一张稍显“稚嫩”的脸庞下，却是日趋成熟的演技；《沉默的真相》和《山海情》，都可以看出她作为一名年轻演员的可塑性。

是什么让上海今冬音乐剧舞台高能爆表

他们在申城的大中小剧场和演艺新空间挥洒汗水、激情逐梦

■本报记者 姜方

经典法语音乐剧《罗密欧与朱丽叶》中文版上海站首演昨天在上汽·上海文化广场收官，25场演出为冬日上海营造了一场场炙热又燃情的梦。阿云嘎等四位“罗密欧”和徐瑶等四位“朱丽叶”轮番主演，创造了舞台上的众多高能时刻。惊艳观众的不仅有深情浪漫的阿云嘎，还有充满少年感的李宸希，甜美不失勇敢的陈玉婷，把心碎演绎到极致的张会芳……他们为经典“罗朱”注入自己的灵魂，彰显专业音乐剧演员的硬实力。

在上海这座亚洲演艺之都的大中小剧场和演艺新空间，更多音乐剧演员正在挥洒汗水。同样在昨天，历史街区今潮8弄光影璀璨，近一年亮相上海舞台的人气音乐剧选段逐一唱响。文化广场以一台年末特别呈现《二零二一年十二月十九日》音乐剧 GALA，点亮了寒凛之下的上海夜空。青年音乐剧演员们倾情演绎，串联起《阿波罗尼亚》《南唐后主》《粉丝来信》《罗密欧与朱丽叶》四部热门中文音乐剧的高光时刻。

实力派演员同城飙戏，也许他们像阿云嘎那样，曾因《声入人心》等综艺获得更多关注；也许他们初出茅庐，行走在下真功夫、练真本事、求真名声的道路上。“一个专业音乐剧演员的成长非常艰难，他们心怀对艺术的敬畏之心和对专业的赤诚之心，在摸爬滚打中形成艺术理想。其中确实有人已成为大众偶像，但不应该让偶像光环遮蔽了这批演员本身的力量。”用音乐学者陶辛的话说，“毕竟，在舞台上没法造假的。”

无论是否已成为明星，用投入为角色注入灵魂

乌黑长发、深情眼眸，意气风发、万人瞩目的中国版罗密欧——阿云嘎，无疑是中文版《罗朱》的“流量担当”。他主演的场次场场卖座，让这部“上海出品”音乐剧顺利“破圈”。在获得市场认可的同时，阿云嘎对音乐剧的认同感、投入度和专业性，同样在业内有口皆碑。“他的唱功、扮相和表演状态，确实是出众的；成名以后，他也非常爱惜羽毛，在选戏上宁缺毋滥。”文化广场副总经理费元洪说，阿云嘎为塑造罗密欧一角，每晚十点排练结束，还会自己加练；不仅专注自我，更主动指导剧组里其他前辈，和他们一起成长。为了呈现最佳状态，音乐剧“明星”阿云嘎毫不懈怠，因为他深知，衡量一个演员的艺术成就，最终要看他塑造的角色和完成的作品。

“中文版《罗朱》复购率很高。有观众一开始为阿云嘎而来，但看了作品以后觉得剧本本身质量不错，就会再买票。可见优质明星能够带动观众，从而让观众再反哺音乐剧行业。”正如文化广场总经理张浩所说，随着一些剧迷开始“集卡”“N刷”，更多实力派音乐剧演员被大家所发现、所喜爱。

今年20岁的陈玉婷，被认为是此次中文版《罗朱》朱丽叶的“黑马”。“从最初在家时的懵懂和羞涩，到和罗密欧相恋后的兴奋与小鹿乱撞，再到爱情备受阻碍时的坚毅，直至最后赴死的眼神，她都演得非常到位。而且，她的声音让人难

《罗密欧与朱丽叶》表演片段。

(演出方供图)

忘，太有辨识度了！”获得网友如此赞美的陈玉婷，其实直到去年都还没有多少商演经历。今年上半年，她参加演艺大世界——2021上海国际音乐节音乐剧歌唱大赛并入围决赛，之后通过标准选角程序入选朱丽叶一角，上海见证了陈玉婷的蜕变和成长。

“她小小的身躯里有着很强的爆发力，唱功不俗又符合朱丽叶的甜美气质，而且在舞台上毫不怯场。”在费元洪看来，陈玉婷用自己的实力表演和声音塑造，打破了小个子女生不适合做音乐剧“大女主”的刻板印象。而在陈玉婷心中，朱丽叶是莎翁笔下所有故事里最勇敢的女孩。“我一直觉得我跟朱丽叶有什么地方很相似，就像是宿命，上来就是这样一个人物，是挺大的一个礼物。现在每天从中午一直到晚上，我感觉像活在维罗纳，睁眼、闭眼、开口、闭口全是《罗朱》的歌，整个人全都进去了。”

一人多角多人一角，用实力为行业树立标准

前一晚罗密欧的扮演者，在后一夜成为罗密欧的“情敌”；不同“罗朱”组合交叉搭配，火花四射……此次中文版《罗朱》在上海演出，一人多角、多人一角是一大特色。多位业内人士认为，这有利于行业发展——对观众来说，他们可以感受演员的多面风格；对演员来说，短时间内切换角色，是对综合水平的高强度锻炼。

放眼世界范围，美国百老汇音乐剧在演出时有一个“万能替补”演员，一人能演剧中几乎所有角色。但凡其他角色扮演者发生意外，这位“万能替补”就上台救场。而相比百老汇、伦敦西区等欧美地区音乐剧，法国音乐剧更强调演员的歌唱性，因此更容易促成一人多角、多人一角，只要音乐剧演员歌唱水平到位，就有条件去“消化”不同

角色。以此轮中文版《罗朱》为例，周默涵和孙圣凯不仅扮演罗密欧，还各自“认领”了其他角色。周默涵一开始面试的是罗密欧挚友、玉树临风的班伏里奥，因为演员声线具有流行气质，歌唱时情感真挚，后来被导演“相中”同时演罗密欧。孙圣凯则在演罗密欧之余，身兼朱丽叶的表哥提拔尔特一角，后者同样深爱朱丽叶，个性却格外乖戾凶狠。

罗密欧的另一位挚友——疯疯癫癫、躁动不安的茂丘西奥，堪称这个冬天上海舞台的一朵“奇葩”。郭亢和赵晏伯二人“放飞”自我的表演，为剧迷津津乐道。“对着罗密欧，一个抚摸都有温度；对着提拔尔特，举手投足间都是猖狂；突有魅力，疯有张力，恨有魔力，他的长发会跳舞。”在舞台上举着望远镜仔细观察，一位网友如此评价郭亢。无关主角还是配角，只要演员用心去表演，其实观众都看得见。

从剧场到演艺新空间，他们在上海舞台迎来春天

走过秋天的“丰收期”，年底上海的音乐剧市场群星闪耀。阿云嘎、刘令飞、郑云龙等音乐剧明星，分别在中文版《罗朱》、原创音乐剧《人间失格》、音乐剧《阿加沙》中文版等“大戏”中唱主角。有业内人士告诉记者，相比大剧场音乐剧能靠整体取胜，中小剧场作品的舞台离观众更近，演员的一举一动也更容易被放大。音乐剧演员之所以能成为“角儿”，大都经得起“小戏”的打磨和考验。

不久前，原创音乐剧《南唐后主》在上海大剧院中剧场上演。在没有宏大布景的舞台，诗酒趁年华的“白”李煜和背负国仇家恨的“黑”李煜，伴随着《春花秋月何时了》的旋律饮酒、起舞、歌唱，通过两位青年

音乐剧演员极具张力的对手戏，尽显一位君主的挣扎。“黑”“白”李煜之外，剧中女性角色皇城同样令人难忘，当她告别世间时，漫天花瓣散落整个舞台，渐行渐远的凄美背影影入人心。

皇城扮演者之一王梓庭凭借雍容华贵的扮相、大气端庄的台风和饱满圆润的嗓音，获得很多剧迷好评。“王梓庭现在是在上海音乐学院音乐剧系的青年教师，我依然鼓励她要多演戏，把自己的艺术生命和舞台实践结合起来。”培养了方书剑、王敏辉、王梓庭、朱梓溶、蒋倩如、丁汀等音乐剧人才的上音声乐系主任方琼认为，舞台对艺术工作者来说是重要的课堂，练就高超艺术水平非朝夕之功，需要专心致志、朝乾夕惕、久久为功。

上海，正在为音乐剧人才提供更多的表演舞台。除了传统剧场，眼下包括亚洲大厦“星空间”等在内的演艺新空间，正逐渐形成小剧场演出的聚集效应。随着《阿波罗尼亚》《桑塔露琪亚》等环境式音乐剧长期驻演，也让更多从业者过上了稳定的“上班族”生活。一位戏剧制作人坦言，上一个十年，有不少音乐剧演员结束一个项目后会面临很长的空窗期，也有很多人迫于生计离开舞台；过去一年里，每个月都有新的制作公司在上海成立，更有越来越多的新演员前来投递简历。当他们能通过“上班”获得内心的安全感，下一个阶段的目标，就是继续磨练成为更好的自己。

在业内看来，稳定的长期驻演，可以更快培养出更多优秀的音乐剧演员。仅以环境式音乐剧为例，演员需要在短时间内完成换装，并穿梭在狭小的演出区域内，转头间他们的汗水甚至能洒到观众身上，这对表演者的灵活性、信念感和感染力构成大考验。经过环境式音乐剧的锻炼，有些演员已成为各个剧组“抢着要”的香饽饽。用实力说话，相信更多音乐剧演员将在上海迎来美好的春天。

■本报记者 汪荔诚

从迥异的饮食习惯中折射出的人生观和恋爱观，这一视角并非首创；同类型的“她故事”群像戏也在荧屏上不断涌现，日前收官的轻喜剧《爱很美味》在题材上并不新奇，更无大IP和流量明星加持，但意外成为今年国产剧中的一匹黑马——

这部由陈正道、许肇任执导，李纯、张含韵、王菊主演的作品在腾讯视频上播放量超过2.7亿次，以8.3的网络评分收官。“一秒钟都不想错过”“年度最佳国产剧”的无数弹幕评价，源于主创别出心裁地选择女性在情感选择中不断接纳和妥协自己的过程这一切入点，并从琐碎的生活中提取到了现实之真，角色蜕变成成长的故事引发观众共鸣。

构建自身主体的“她们”让观众产生共鸣

和同为“她故事”的《三十而已》角色定位相似，《爱很美味》中也是30岁左右的女性形象——“被宠坏的公主”、普通人和女强人。但是这三类形象又有意料之外的设定——众人仰慕的“女神”方欣的丈夫还是会出轨；刘净坚持自己的个性和开餐厅的梦想，虽然其貌不扬，却获得富二代的青睐；有着高智商和极强胜负欲的夏梦一路奋斗成为企业高管，但内心也有小女生的一面。

不同于近年来荧屏上出现的披着“大女主”外衣实质为“玛丽苏”的影视作品，《爱很美味》避免了浅白模式化女性角色的雷区，对性格迥异的女性都给予了充分描摹。剧中，而立之年的女性在职场、情感或是生活中，都受到来自父母的催促、来自经济压力、来自于传统性别观念的潜在影响，她们“屡屡碰壁”后，又都在磨砺中不断成长——

面对甲方高层的性骚扰，方欣用录音笔抓住把柄，单刀赴会，以其人之道还治其人之身；开餐厅启动资金不够，刘净没有一味接受宋超提供的各种物质帮助，而是通过自己的努力找到合适的铺面，一步步迈向梦想；雷厉风行的夏梦和下属兼男友王继冲之间“女强男弱”的关系没少被同事戏谑，而是通过自己的努力找到已久的岗位。鼓励女性去构建自身主体性的《爱很美味》为国产剧提供了一个赢得女性收视群体的新思路。

在一众“她故事”群像戏中，《爱很美味》最可贵的是不回避各种“她难题”——事业女性在情感中是否一定要示弱；到了该结婚的年龄是否要顺应父母去相亲；女性离开职场多年后再次回归的劣势应该怎么弥补等等。诸多现实问题随着剧情一一呈现，与此同时，女主角的情感需求、婚姻观、价值观，在逻辑自洽的剧情编织与让人信服的表现里，也得到了展现。

幽默中带着温暖，是都市女性的美好日常

和《我在他乡挺好的》如出一辙，优秀的都市题材作品，都离不开对现实主义的观照。当《爱很美味》的主角们在忙碌一天后素颜躺在床上，或在情感受挫抱团取暖时，轮流用同一瓶护手霜；抑或是职场达人夏梦向男友坦白自己之前，特地将其路整理成PPT演练，还不忘来一句“综上所述”——弹幕上整齐飞过“是我本人”“当初我也是这样”。这是年轻观众感同身受的至高评价。

饮食元素让剧中的恋爱，成为烈火烹油的浪漫。早在上世纪90年代，导演李安就在《饮食男女》等影片中开辟了这一视角。《爱很美味》中，总是在生酮饮食、健康轻食、果汁瘦身法等不同进食模式间来回切换的夏梦获得了饮食健康的健身教练陆斌的青睐，但是二人偶然也话不投机；从小钻研菜谱、切菜讲究刀工、她汤掐准火候、摆盘也追求精致的刘净机缘巧合地凭借厨艺和副导演姜山有了交集，而他的前一段婚姻却始终是她刘净心中的一根刺；天生过敏体质、吃菜连普通酱油都不能放、点个外卖却被嘲讽“金尊玉贵”的方欣和对食材同样讲究的蛋糕师张挺一见如故，但是相比方欣的主动，张挺多少有些木讷——不同于以往男女主角经历艰苦终成眷属的预知结局，没有固定“官配”的《爱很美味》则独树一帜地聚焦主角在情感缠斗中不断地接纳、妥协自己欲望的过程。

比起同类现实主义都市题材作品，《爱很美味》更多了几许诙谐元素。当方欣和出轨的丈夫在民政局办理离婚产生争执时，保安冲出来大声喊一句“吵架可以，保持安全距离”；辛苦扮演穷人的夏梦每次都到破旧的居民楼门前等陆斌，不料一次迟到却被陆斌误以为夏梦交不起房租被赶出来，夏梦不得不“越演越穷”……幽默的氛围为辛苦的生活注入一丝轻松，也为现实主义创作带来更温暖共鸣。

《爱很美味》：『她故事』从琐碎中汲取现实之真

聚焦女主角在情感选择中不断接纳、妥协自己的过程