

去年全国演出的9960场音乐剧中有5888场在申城

上海已成国内演出最具活力城市

■本报记者 姜方

“上海已成为国内演出最具活力、体量最大、产业进程最快的城市。”前天在上海广播艺术中心举办的2024上海演艺发展论坛上，上海大剧院艺术中心副总裁、上海文化广场总经理张浩带来的一组数据令业界倍感振奋：2023年全国演出的9960场音乐剧中，有5888场在上海。上海的演出则有82.93%集中在演艺大世界，以演艺大世界为核心的上海音乐剧市场已成为吸引全国音乐剧爱好者的磁极。同时，演艺市场的热情正延伸到多维度消费场景中，彰显溢出效应。

本次论坛邀请十多家院团共赴“春天之约”，现场还发布了意在助力民营院团发展的“共筑计划”，各方携手以实实在在的举措为民营院团赋能，让更多人走进现场，打造活跃的演艺街区，提升上海文旅消费能级。

民营院团正成为重要生力军，助力上海迈向亚洲演艺之都

根据票务平台票星球的数据显示，过去三个月，从外地购买上海音乐剧的观众数量已经比去年同期增长近两倍，“为一场演出奔赴一座城”的理念已经成为现实。而在上

海迈向亚洲演艺之都的进程中，民营院团正成为重要生力军，并不断形成发展合力，创造亿级经济效益。

致力于打造具有特色的中国原创音乐剧体系的缪时客，此前成功上演《沉默的真相》《嫌疑人X的献身》等悬疑宇宙系列音乐剧，今年又官宣了马伯庸三部曲和黑塞三部曲。魅鲸文化以音乐剧《灯塔》中的“守塔人”为抓手，挖掘IP的情感深度与价值，延展出一个有所联结且更为庞大的故事《翻国王棋》，成为中国首部“出海”的原创音乐剧。

一台好戏文化传媒(上海)有限公司的越剧《新龙门客栈》，从杭州火遍全国，它复制了上海最早的环境式小剧场音乐剧《阿波罗尼亚》的模式，也坚持了越剧本身的内容。作为一家非营利性的民营剧团，新东苑沪剧团坚持推出原创节目，不断创新，今年还与保利上海城市剧院联手成立了少儿沪剧团。

出生在上海、成长在上海的剧伏音乐一直着力探索新国风赛道。穿着新中式服装发言的总制作和晓维表示，国风是年轻人现在对话世界的方式和态度，“新”是温故知新，也是历久弥新，更是耳目一新，比如让齐天大圣唱摇滚等。自得琴社演出团团长、鼓手陈曦介绍，自得琴社坚持让年轻人来做给

年轻人听的民乐，创作改编了《醉醉渔唱晚》《哆啦A梦之歌》《达拉崩吧》等符合当代年轻人审美的作品，还新成立了年轻化团体“官商管颀”。

近年来，越来越多剧院、公共机构为民营院团提供公益性质的表演空间、排练时间，为优秀作品提供展示机会，更好地对接演出市场。魔方文娱作为市场端服务机构，旗下的票务系统彩艺云对新人入驻的优质内容方免除首年标准版基础服务费。上海文化广场音乐剧中心目前已在原创孵化、排练时间上，为民营院团提供相应的公益措施。

数字平台则跨越地域和不同文化，把观众推向更好的演出内容，也将演出内容呈现给更多观众。票星球副总经理高超透露，该票务平台将传统的八大类改成20多个类目，演出资讯第一时间同步到更多平台，让观众搜索更加精确快速。

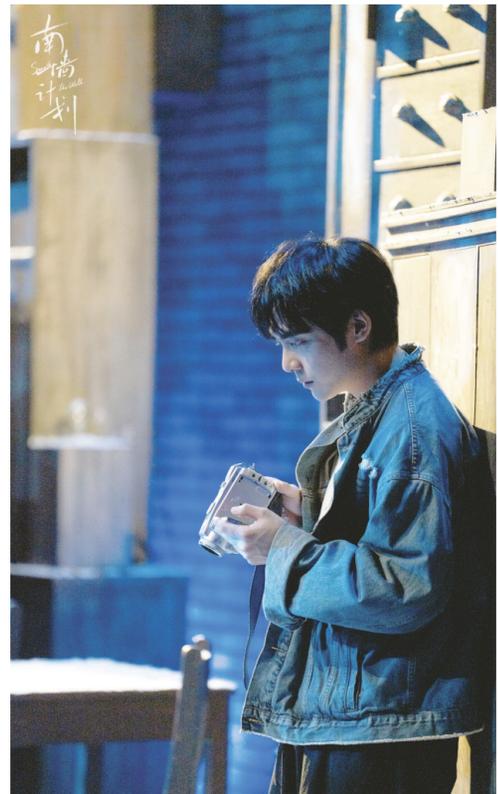
新赛道快速崛起，让更多人为一场演出奔赴一座城

2023年，上海18家市级国有院团演出数量和票房收入均创历史新高，21部上海作品入选国家级展演，“上海文艺再攀高峰工程”着力提升了上海文化的原创力和标

度。上海话剧艺术中心副总经理陆莉萍以《红楼梦》《千里江山图》等为例，回顾剧院创作之路，认为“上海观众愿意为优秀的作品买单”。

近年来演艺新赛道快速崛起，在消费转型升级与多元化发展下，演艺新空间正挖掘文旅消费更多潜在可能性。上海文广演艺集团产业中心副主任陈佩卿分享了去年举办宋家角超沉浸艺术季的心得，11天在130万平方米的空间里上演了120多场文化活动，接待了将近40万游客，在“十一”黄金周期间往古镇输入了更多更年轻的新客群。崇邦集团高级推广总监崔怡透露，包括今潮8弄在内的滨港商业中心将于12月开幕，计划打造“娱乐文旅”城市更新标杆项目，撬动四川北路复兴，而演艺是重中之重。

魔方文娱集团联合创始人兼CEO徐玮介绍，越来越多的演出主办方、场馆方都有票务直销的需求，但独立研发票务系统投入产出比低，该集团开发的彩艺云或是此类市场痛点的解决方案。目前，彩艺云是国内唯一一个支持从几十人的新空间演出到几十万人大型活动的标准化票务SaaS产品，成都大运会是成功试水的案例。通过“内容+科技”的双轮驱动，演艺界正努力让更多人走进现场，让更多人为一场演出奔赴一座城。

用“京剧布鲁斯”串起曲艺父子温暖动人的故事，音乐剧《南墙计划》不久前亮相上海文化广场2024原创华语音乐剧展演季。(剧伏音乐供图)

继《人生海海》后推出长篇新作《人间信》，作家麦家接受本报专访——

普通人的英雄主义，是坦然直视伤口

■本报记者 许畅

“这是一本我从心底喊出来的书。如果说《人生海海》讲天下事，《人间信》写的就是心里事；前者是阳面，后者可能就是阴面。”时隔五年，作家麦家长篇小说新作《人间信》面世。在接受本报专访时，他坦言：“可能从未有过像这次写作般，触及到最痛的地方，这种崭新的体验，令我又羞愧又欣慰。”

《人间信》讲述了四代人半个世纪里爱与恨的循环往复。故事里没有英雄，没有传奇，更多是普通人的英雄主义——尘世浮沉中，笑对命运起伏，坦然直视伤口。麦家甚至在寺庙闭关了两个月，维持着高强度写作，还“入乡随俗”与僧人一起喝茶。等到作品完成下山了，麦家却不想吃饭。中医号脉后告诉他是因为力气用完了，“当时我有种被理解之后的感动，鼻子发酸”。

与麦家同龄的作家格非，最近也新出长篇小说《登春台》。麦家一口气读完了，还给格非发了短信，说“甚好”。“他的小说把四个人的命运，贯穿于一根主线，但结构上剪碎了写，和我的新长篇有异曲同工之妙。”麦家认为，格非依然有探索精神，在小说艺术上不懈追求突破。“我不能理解有的同行声称不看中国同时代作家的小说，不读，是出于妒忌还是傲慢呢？优秀作品当然要第一时间学习。”麦家告诉记者，苏童今年也要出新长篇了，“我很期待”。

不依赖戏剧化情节，能否写出好故事

富春江边双家村的一个家庭里，浪漫混蛋的父亲令全家蒙羞，在危机四伏的年代，所有人被牵连进一连串灾祸与噩梦中，几乎活不下去……《人间信》看不到传奇的上校，少了诡谲的往事，更多是生活在劳苦劫难中的普通人，他们被命运刁难、欺瞒，甚至是诅咒，但依然活着。

没有风起云涌、快意江湖，而是执着向人性深处一路开掘，《人间信》呈现出不同于英雄传奇的惊心动魄。这一次，麦家想要和读者掏心窝，“分享世界幽暗的一面、人性深处的一些东西”。正因如此，小说具有了不忌惮软弱、不耻于流泪的勇气，使读

麦家长篇小说新作《人间信》重返故乡与童年，探索何以为“家”。(出版方供图)

者不仅旁观别人的故事，同时也照见自己的内心。

此前，麦家著有《解密》《暗算》《风声》等，备受读者欢迎，并被改编成热门影视剧在银幕荧屏持续掀起谍战浪潮。“都是关于天才和英雄的故事，天赋异禀的个体往往被大众瞩目。”谍战是麦家的醒目标志，也是他近些年极力摆脱的标签。“谍战题材塑造了我，带来巨大名声，却也伤害了我的文学追求和抱负，是时候卸去情性了。”

他坦言，过去是一个擅长讲故事的作家，但写《人间信》没有在乎故事，而是想试探——不依赖戏剧化情节，是不是照样可以写出好故事？能不能引发读者共鸣？麦家不再那么“迷信”所谓的叙事艺术或技巧，而是更多在写作中寻求自我解放、救赎与疗愈。

“这本书让我放下了很多，让内心变得轻盈，也许我下一本书可能就是浪漫的爱情故事。我一度被困在童年，内心有一个幽灵，这本书是驱赶幽灵的，寻求解放的，同时也想助力那些像我一样曾被困过和缺憾困住的人。”麦家直言，年届六

旬，已悉人生之真面目，“不想说废话假话屁话，只想老老实实掂量人性里深的一些东西，和大家分享一下在挣扎中站起来的勇气。”

所以，他毫不避讳写作过程中的“忘乎所以，失声痛哭”。“坦率地说，并不是想靠哭来作谈资，怕被说脆弱、作秀、无病呻吟。而是忘不了深夜嚎啕的时刻，我意识到我老了，身上的肌肉消失了，内心的‘肌肉’也在消失，自身控制能力减弱了，面对小说人物要崩溃了。”和盘托出这份脆弱，60岁麦家更多的不是恐惧，反而觉得“这是挺好的感受”，因为“写作到这个份上，恰说明其非凡，以及与内心的深度交融”。

致敬“被辜负却有野草般生命力”的女性群像

《人间信》三个字，也是希望读者“信人间”。小说展现了个体在被命运倾轧的时刻迸发出的能量，女性群像尤为动人——顶天立地的奶奶，逆来顺受的母亲，被生活烈火淬炼成老辣模样的小妹……小说既书写了她们被辜负、被剥夺的一面，

也以深情的笔触向她们如野草般的生命力致敬。

三位女性在男性缺位的情况下，如何修补破碎的人生，人间？麦家说，他曾有30年不愿回故乡，对过去发生的事情存有怨气，但母亲解救了自己。“父亲去世后，我陪80岁母亲在生我养我的那个村庄有半年时间。当母亲发现我仍有怨，花了半宿与我谈心。惭愧的是，连母亲都早已放下，我还有什么想不通的地方？”

故乡曾是麦家不愿意回望的地方，与父亲之间的“战争”旷日持久，童年的伤痛如影随形。年轻的麦家逃离童年的方式是远走高飞。自1981年离家闯荡，直到父亲去世，父子间再无和解的机会，麦家停笔多年，最终决定回到故乡，《人生海海》便是回故乡之后的一次转型。《人间信》继续重返故乡，回到童年，探索何以为“家”——家，是人在世间的信约，予人牵制，又系着希望。

不同的文学家都会在小说里一次次抵达童年，一次次描写故乡，《人间信》也不例外。麦家说，长大后其实是成为碎片，人不停地被人生所枷锁，而童年是生命的底色，也是人类情感的基座，回到童年其实是回到人生最初出发的地方。

“或许不是每个人都能遇到点拨你、让你豁然开朗的那个人。在无法被救赎的时候，多读书吧。”他形容写作之路如西天取经，遇到难关时就像斩妖除魔，五年里进行多次删改，有时彻夜不眠地敲字，“敲下的每一个字对我来说都是一个发心”。

个体爱恨悲欢的背后，也有衣食生计，山川更易。富春江边人如何将毛竹放入洪流，换粮变钱，一间造纸作坊如何变成集体糟厂，改革开放后的人们如何“开始疯狂追逐金子的炽热和身子的柔软”……《人间信》承载了无数无声歌哭，也提供了二十世纪中国江南村庄的微缩样本。

“古人说人上一百，形形色色，什么样的人都有。希望每个人内心都有一股力量去寻求救赎，让不完善的自己变得日益完善。”在麦家看来，人生本就有许多不堪的侧面，人们经受不了，努力摆脱不堪，本就是人生重大内容。“我从来不希望写出伟大的作品，但希望写出真实的自我，把内心真正想说的、看到的世界，真心表达出来，而不是虚情假意的。”

三朵『梅花』齐聚申城福地

■本报记者 王筱丽

“上海是黄梅戏名副其实的福地，观众认可度高、反馈良好，我们派出剧院最强阵容来到这里，希望为推进长三角文化一体化贡献自己的力量。”安徽省黄梅戏剧院副院长何云说。昨天，该剧院宣布，2024年全国巡演将从上海出发，率先在长三角多地演出，而后陆续前往北京、广州、深圳、天津，并将赴港澳地区进行交流演出。

据透露，4月2日—5日，袁媛、孙娟、何云三位“梅花奖”演员将与中国大戏院带来《天仙配》《女驸马》《红楼梦》三部经典剧目。同时，一批黄梅戏后起之秀将与名家同台飙戏，展示剧种接力有序的活动力传承。

何云将此次演出称为一次“感恩之旅”。选择上海作为巡演起点，因为黄梅戏和上海之间深厚的缘分。1953年安徽省黄梅戏剧院成立，次年由剧院改编创作的《天仙配》就来到上海参加华东戏曲观摩演出大会，获得多项大奖，从上海一路轰动至全国，主演严凤英成为全国皆知的角儿。黄梅戏首登银幕也与上海密切相关，1956年，由上海电影制片厂拍摄的电影版《天仙配》问世，作品取得巨大反响，声名远扬海外。借助上海这个戏剧大码头，黄梅戏走出了安徽和湖北，成为中国五大剧种之一。

开始巡演前，剧院做了一次调研，收集戏迷最希望看的剧目，《天仙配》与《女驸马》两出看家戏依旧受到追捧。经典不仅在艺术上历久弥新，也见证了一代代演员从青涩到成熟的过程。据了解，目前《天仙配》《女驸马》已经有90后和00后挑大梁的青春版，《红楼梦》青春版也在筹备中。

4月2日，安徽省黄梅戏剧院第四代“七仙女”袁媛将打头阵，唱响家喻户晓的“树上的鸟儿成双对”。17岁以专业第一名的成绩进院后，袁媛得到黄梅戏“五朵金花”之一吴亚玲的口传心授，也从老师那里传承了《天仙配》。作为一部经典剧目，《天仙配》结构完整、情节紧凑，唱词兼具戏剧性和文学性，体现了劳动人民淳朴的善恶观念、寄托着老百姓的美好期望。

在经年累月的演出中，袁媛对经典也有了自我的理解，“除了要传承老一辈的表演技巧外，青年演员也要自我深耕”。为了让观众直观地感受到七仙女鲜明的性格特点和情绪变化，她在表演中突出演唱和念白的抑扬顿挫、轻重缓急，让台下跟着角色一起投入到剧情中。琢磨戏是一名优秀演员的必修课，《天仙配》中“分别”一场，童永和七仙女归家途中在初遇时的老槐树下歇脚，袁媛和对戏的赵春香商量，童永要先用外衣的袖子拂去石头上的灰尘再让七仙女坐下。一个小小的动作，便能自然展现出两人细腻真挚的感情，“只有上千遍的打磨，一点一滴的持续积累，才能在舞台上得心应手”。

因为动听的唱腔和真实活泼的表演，黄梅戏是一个颇有观众缘的剧种。在短视频平台，黄梅戏的点击量在各个剧种中位列前列。在传承经典之外，剧院近年来还先后创排了《共产党宣言》《青春作伴》《凤舞舞山》《百鸟朝凤》等一批现实题材作品。今年七夕节，剧院计划带来新作黄梅戏音舞剧《鹊桥仙》，新颖的样式将更贴合当下观众的审美和舞台潮流。

《天仙配》是黄梅戏的经典代表剧目。(安徽省黄梅戏剧院供图)

一座城的春夏秋冬因文化而多彩

(上接第一版)过去11年，累计推出各类活动约43万项，惠及市民约2.2亿人次，培育各类百强团队和个人近万(名)，将一大批多元社会主体引入到公共文化“服务大军”中，激发起全社会文化参与和文化创造的热情。

站在新的起点上，这个应时代大潮而生、属于百姓的节日还能如何创新？“今年我们将围绕四个‘新’展开：拓展美育新主体、开发美育新项目、延伸美育新场景、助力城市新消费，着力增强城市公共空间、重大节展赛事的链接融合，努力实现活动品质与城市贡献度‘双提升’，让市民文化节成为上海建设习近平新时代中国特色社会主义思想最佳实践地和展现上海城市发展活力的重要载体。”市民文化节指导委员会秘书处办公室主任吴鹏宏透露，全年活动将围绕“主题活动系列”“竞赛展评系列”“展演展示系列”三大板块开展，积极构建人人参与、人人共建、人人可享的城市美育共同体，壮大美育新矩阵，扩展公共文化服务

“朋友圈”。

其中，“主题活动系列”发挥“市民文化艺术节+”综合效应，重点支持培育国际插画艺术季、数字艺术展示季、最美空间活动季、非遗国潮体验季等文旅多要素融合项目；加强与上海之春国际音乐节、上海国际电影节、上海旅游节、中国上海国际艺术节等各类重大节展展会、优质美育资源的互动链接。

“竞赛展评系列”以市民文化赛事为载体，激活民间创新创造活力，打造人人出彩大舞台。按计划，全年将开展市民舞蹈大赛(广场舞、街舞)、梦想读书会、家庭才艺大赛、长三角阿卡贝拉音乐大赛、市民艺术大展、市民数字艺术大展(音乐)、市民文学创作大赛七项市级重点赛事或展评活动，并推出长三角青少年故事大赛、市民插画大赛、沪语大赛等多项专项赛事。“展演展示系列”将重点围绕新中国成立75周年主题，在城市公共空间举办主题性群文大汇演，展示市民的文化风采和精

神风貌，营造良好的城市文化氛围。

聚力“城市美育日”，奉上色香味俱美的文化“春宴”

3月30日的“城市美育日”则包含主会场活动、全市基层美育活动及“社会大美育课堂”特别活动三个板块。当天下午，“2024年上海市市民文化节‘城市美育日’主题活动暨上海市群众文艺大汇演”将在松江区云间会堂文化艺术中心主会场举行，展现2023年上海市市民文化节各项赛事中涌现的优秀团队、优秀创作节目，并同步推出美育集市、美育巴士、展览“邂逅大美育”等。

各个区都将端出“拿手好菜”，奉上色香味俱佳的文化“春宴”：徐汇区已有20年历史的徐家汇公园星期音乐会将迎来第500期，邀请各方亲历者、见证者以音乐之名再聚首、共展望；虹口区将在鲁迅公园举行群众文艺演出并现场招募美育团队；杨浦区将联动Young剧场、区图书馆、国歌展示馆、笔墨

宫坊及各街道社区文化活动中心举办开放日活动以及国风主题市集等；青浦区将在万科天空之城推出群文展演、美育市集、优秀摄影家摄影艺术展等；宝山区将打造樱花季主题旅游线路，邀市民在顾村公园樱花树下听故事，品味花香、书香、咖啡香；嘉定区将在上海信业购物中心、我嘉书房、安亭镇文体中心电影院、南翔老街名士居等地举办群文团队汇演、中式服装展演、美育讲座等；奉贤区则在庄行镇花田舞台举办2024全国春季“村晚”示范展示活动……

当天，市民文化节还将联动全市“社会大美育课堂”，为市民定制优质艺术教育体验和体验活动。上海大剧院的“春日音乐会”、上海芭蕾舞团的“芭蕾公益公开课”、上海京剧院的“Follow Me 京剧跟我学”课堂、上海木偶剧团的踏春寻味非遗海派木偶……113家专业艺术场馆和机构将聚力“城市美育日”。

市民文化节的启动日正值上海之春国际音乐节举办期间，当天两节“牵手”，“上海之春”的大师级专业音乐节将在“城市美育日”主会场主舞台演出互动，并把惠民导赏送至长三角G60科创走廊。