

演出行業疫下自救

《等待戈多》線上重生

編者按

三年新冠疫情，對於身處其中的各行各業而言，有涉灘之險，也有爬坡之艱，更有闖關之難。成本上漲、物流不暢、資金鏈斷裂……種種困難給諸多行業帶來了巨大壓力，餐飲、旅遊、演出、銷售等服務行業更是首當其衝的「重災區」。

不過，挫折是弱者的催命劑，卻也是強者的試金石。危機的到來打破了舊有秩序，反而給那些時刻做好準備的人們提供了逆勢翻盤的機會。他們在掙扎中尋求轉型、在求生中實現自救，堅韌守住心中那個希望火種，努力活下去、撐下去的信念始終未曾動搖。

如今，抗疫工作翻開了新的一頁。駐足回首，大公報記者採訪了歷經疫下沉浮的一些群體，他們的故事正是你我已經或正在經歷的現實縮影，或許能讓我們感受到寒冬裏的一絲暖意，看得到來年春天的氣息。大公報今起推出《疫下得與失》系列專題，敬請垂注。

疫下得與失·戲劇

演出場地是演員的家，客廳、魚缸、跑步機甚至連家人都成為戲劇的一部分，主創團隊橫跨北京、武漢、廣州、大同4個城市隔空合作……2020年春，在內地各大劇院演出因疫情全面停擺之時，首部線上戲劇《等待戈多》驚艷亮相，吸引了數十萬觀眾在線觀看。它不僅是全國演出行業疫後復工推出的首個新製作，更被賦予「一個關於治愈和希望的疫情寓言」的象徵性意義。彼時，人們翹首以待的「戈多」是誰？或許是隔離生活的結束，或許是自由暢快的呼吸，又或許是滿城熱氣騰騰的煙火氣……日前防疫「新十條」出台，掀開了內地社會經濟復常的嶄新一頁。「三年了，我們等待的戈多真的到來了！」《等待戈多》製作人、廣州大劇院副總經理梁麗珍感慨地說。

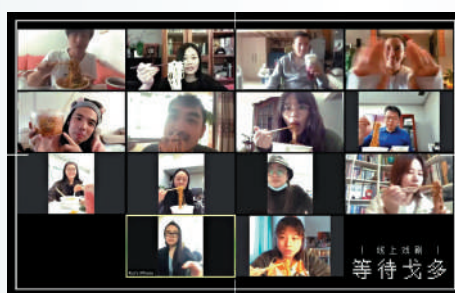
大公報記者 黃寶儀

線上戲劇《等待戈多》演播室。受訪者供图

內地線上戲劇嘗試案例

- 1 2020年4月 首部線上戲劇《等待戈多》公益演出。北京人藝也在同期舉辦了線上劇本朗讀活動，與觀眾「雲見面」。
- 2 2020年5月 北京市西城區鼓樓西劇場首次將劇場演出進行線上直播，《斷手斯城》劇本朗讀會關注總人次超過80萬，在線觀看人數近4萬。
- 3 2020年10月 第十三屆北京國際青年戲劇節首推「戲劇在線」，集中展示青年戲劇人在疫情期間創作的12部線上戲劇作品。
- 4 2020年12月 保利·央華連台戲《雷雨》《雷雨·後》首次線上獨家直播，6.5小時不間斷直播中共有82萬付費會員線上觀看。
- 5 2021年4月 國家話劇院開機拍攝首部「高清影像話劇」《英雄時代》。
- 6 2022年 北京人藝《茶館》直播，觀看人數高達5000萬人次。

▲觀眾在線欣賞戲劇《等待戈多》。

▲線上戲劇《等待戈多》2.0版劇照。

▲舞劇《醒·獅》劇照。

線上《醒·獅》一夜火爆全網

三年來，演出延期和取消在疫情中已成為家常便飯，但《醒·獅》今年中在成都經歷的劇情，還是讓很多從業者直呼「連編劇都不敢這麼編」。

2021年11月，由廣州歌舞劇院創演的舞劇《醒·獅》就計劃在成都上演，因為疫情延期至今年7月21、22日。7月15日，道具運到，隨後演職人員抵達。裝台，綵排，一切都在有條不紊的進行中。

然而，19日晚又突然接到通知，因疫情關係必須取消線下演出。那一刻，創演團隊有不甘、有失望。處於最佳狀態的28歲的《醒·獅》「阿醒」扮演者龐冠宇格外珍惜每一次演出機會，「把每一場演出都當成最後一場來演。」更加年輕的「龍少」、95後新疆小伙依力凡、吾買爾同樣危機感十足，無論身處何方，都日復一日堅持訓練，確保身體和專業能力不受到太多的外界影響，因為他始終相信「疫情終將過去，終究

要在舞台上呈現作品。」

所有人都不願意就此放棄，經過連夜溝通，決定將線下演出移到線上。由於決定倉促，藝術總監、總導演、廣州歌舞劇院院長史前進緊張得手心冒汗。

那一晚，四川、廣東等地的朋友圈全是《醒·獅》樸素的推廣語「來都來了，台也不能白搭」，被「擊中」的網友紛紛掏錢擠進直播間，本次直播超340萬網友在線圍觀、點讚，一夜火爆全網。

「每次演出，無論排練、綵排還是妝台，都做足100%準備，每次延期或取消都要經受一次心理打擊。」作為演員，《醒·獅》兩位男主角希望，每一個精彩片段都有觀眾鼓掌，每一次謝幕都有鮮花和互動，「但是在當下這一切都變得那麼奢侈。」當依力凡知道《醒·獅》的直播輝煌戰績時，那一瞬間的心情無法用言語形容，只覺得「所有的委屈在那一刻得到全部釋放。」

▲舞劇《醒·獅》主演「龍少」、95後新疆小夥子依力凡、吾買爾。

粵港探網絡跨境創作 闢灣區文化合作新路

對於沉浸式意大利獨幕喜歌劇《麗塔》，參與方各有盤算：助理導演、香港演藝學院首位演唱專業碩士學位獲頒者陳永想做一個精簡版本，以應對疫情之下劇場觀眾要縮減的演出需求；藝術總監、星海音樂學院歌劇中心主任楊巖教授希望參考百老匯模式，通過「小而精」製作培養觀眾並為學生提供更多機會；廣州大劇院的「周一星劇場」一直致力於持續孵化和製作原創實驗舞台作品，希望做小劇場化歌劇嘗試。三方一拍即合，《麗塔》至今演出八場，元旦也即將再加演6場。

《麗塔》是一部粵港兩地線上聯動打造的项目，「從策劃到演出耗費一年多，粵港聯動特別契合當下的大灣區文化融合發展需求，是真正為大灣區藝術合作做出貢獻。」楊巖教授對《麗塔》評價很高，在他看來，香港在歌劇製作方面有豐富經驗，而內地演員能力很強，雙方聯合是優勢互補，「《麗塔》的線上聯排是疫情帶來的意外嘗試，但未來這種模式可以拓展到其他項目。」

▲粵港跨境聯動製作的《麗塔》線上排練。

通過網絡進行跨境聯合創作，為灣區文化合作提供一個新方向。但過程並非一帆風順，整個項目製作陳永記憶最深的則是磨人的線上排練。現場欣賞歌劇，就像對話一樣，觀眾能感受什麼叫真唱，特別有衝擊力，而《麗塔》的演出場地在廣州大劇院被布置成酒吧的實驗劇場，360度舞台，四面八方都有觀眾，排練時攝像頭只有一個，為了確定每一位演員的聲音、表情都到位，看不到、聽不清的細節陳永要不斷的問現場工作人員，然後再與演員進行溝通、調整，「花的時間比現場排練多了幾倍。」

「雲演出」急需懂藝術的科技人才

當「雲演出」「雲賞劇」成為常態，業界開始呼籲科技企業對藝術領域更多關注和投入，同時關注培養懂藝術的導播人才，解決戲劇直播的「最後一公里」難題。

疫情爆發後，廣州大劇院在智慧劇院方面進行了諸多嘗試，其中包括與華為合作上線了多個經典劇目。在華為視頻中，滑動屏幕就可以自由選擇芭蕾舞劇《胡桃夾子》的觀看角度；也可以進入虛擬劇院，在4K版舞劇《堂·吉訶德》中體驗裸眼VR技術下的詭譎冒險之旅；更能分屏切換觀看改編自王蒙同名小說的舞台劇《活動變人形》，感受激烈

觀念衝突下人物爆發的情感張力。

但廣州大劇院副總經理梁麗珍說，演藝行業目前在整個互聯網環境是弱勢，流量不足以支撐優質資源的曝光。同時，線上演藝行業的產業鏈條也不完整。「雲演藝」不會取代線下演出，幾乎是行內人士的共識，但大家都承認「雲演藝」會成為另外一種存在形式，尤其在三四線城市甚至是更偏遠地區的演藝市場培養和觀眾拓展方面有獨特優勢。在梁麗珍看來，懂藝術的導播人員缺失，創作端人才缺失，平台軟件缺失，資金缺失，都限制了演藝在雲端的發展，需要科技企業更多的關注和投入。

▲廣州大劇院副總經理梁麗珍。受訪者供图

於漫長等待之時上演，這個獨具匠心的設計，讓作品具有了耐人尋味的深意。

整個作品從項目策劃、劇本研讀、演員面試、幕後製作、排練碰撞、到演出呈現，全程都是通過線上協作完成的。四位演員分別住在北京、大同、武漢和廣州，演出場地就在他們自己的家裏。演員不僅是演員，同時也是布景師和拍攝者。這對於傳統戲劇而言，是一次徹頭徹尾的打破與顛覆。

隨着2022年12月7日，防疫「新十條」出台，市民紛紛走上久違的街頭，城市逐漸恢復了往日煙火氣，戲劇與現實又一次產生了連接，「我們都等來了久違的「春天」。」又開始在劇場裏忙碌起來的梁麗珍欣慰地說。

看到向生而行的力量

劇中崔永平飾演的網紅帶貨主播病情急轉直下，住進了病房。為了盡量還原，他把家中陽台改造成了醫院，甚至把病床搬進了陽台。演員李嘉龍一家人都需要參演，他的母親為了這一閃而過的角色，站在衣櫃前挑了很久衣服。而演員李昂揚身處當時仍與外界隔絕的疫情「震中」孤島武漢。劇中有一幕，在舒緩悠遠的音樂中，他飾演的「幸運兒」開着車駛過武漢長江大橋，路旁的櫻花開得正豔，黃鶴樓昏黃的燈光透着暖意。觀眾通過

直播，久違地看到了真實、美麗、鮮活的武漢。戲劇與現實聯結，演員與觀眾共情。此情此景，讓觀眾不免感慨道：「心裏滿滿的感動，看到了黃鶴樓的美，看到了希冀，看到了向生而行的力量。」

2020年的4月5日、6日，近30萬觀眾湧進直播間，注視着這場戲劇在虛擬世界上演，創下了中國話劇最多單場觀眾人數的紀錄。「這個數據基本上相當於大劇院兩年的巡迴上座人數。」《等待戈多》製作人梁麗珍說。

「這是我們戲劇人交出的一份獨特的屬於這個時代的答卷。」王神說，「一直以來，大家都認為戲劇是基於傳統劇場而存在的。我們希望通過這種嘗試告訴大家，藝術不會被疫情隔開。希望戲劇人疫下自救、推陳出新的有益探索，可以用藝術重建社會信心，為行業復甦注入「強心劑」。」

戲劇人交出滿分「疫下」答卷

