深观察

『宝藏演员』火出圈，是偶然也是必然

孙德元

好演员对于观众和业界来说，永远是供不应求的。近来，《三叉戟》《隐秘的角落》等几部热播剧中，一些名不见经传的演员因为演技炸裂、角色塑造深入人心而火出圈，被观众们称赞为“宝藏演员”。这些演员中既有经验丰富的老戏骨，也有业界新秀，他们火出圈一方面是因为抓住了偶然的机遇，另一方面也是其突出的表演能力所带来的必然结果。

“宝藏演员”演技过硬

“宝藏演员”通常有4种类型：“老戏骨翻红”“脸熟不知名”“剧火人不红”和“新人天赋藏”。

“老戏骨翻红”是指那些实力派、演技派老演员通过热播剧再次被观众热捧。如《三叉戟》中扮演“大背头”“大棍子”“大喷子”3名警察的陈建斌、董勇、郝平，《隐秘的角落》中扮演片警陈冠生的王景春等，都是知名的老戏骨。

“脸熟不知名”是指演员的形象有一定辨识度，但观众对他们的认知度有限，连演员的名字也叫不出。拿《隐秘的角落》来说，张东升的扮演者秦昊和朱广平的扮演者张颂文，二人其实已经入行很久，在文艺片领域有不俗的表演成绩，但在普通观众中知名度并不高。

“剧火人不红”是指曾经出演过爆款剧，但演员本人并没有相应的知名度。比如在《隐秘的角落》中扮演朱朝阳母亲的刘琳，虽然此前出演了《搭错车》《父母爱情》《欢乐颂》等热播剧，更以《知否知否应是绿肥红瘦》中的“大娘子”形象深入人心，但始终难以摆脱“剧火人不红”的尴尬局面。

不难看出，这3种“宝藏演员”的共同之处，就是具有扎实过硬的表演技术、丰厚的创作经验和独具魅力的艺术个性。虽然他们可能没有鲜亮的外表和超高的流量，但始终掌握着演员的核心竞争力——演技，所以总能带给观众惊喜和震撼。

“宝藏演员”中，“新人天赋藏”尤其令人惊喜。《隐秘的角落》中3名小演员荣梓杉、史彭元、王圣迪可以说是天生的演员，他们以真诚、细腻、自然的表演，准确地诠释了角色，也显示出他们超然的天赋。正如导演艺术家黄佐临说：“演技是一种艺术。它同别的艺术一样，需要天赋，需要技巧。”有些流量演员迷失在快速成名带来的名利虚荣中，“明星”“一线”的头衔和光环让演员的自我认知偏离艺术创作的真正轨道，何谈利用自己有限的天赋琢磨演技？实际上，对于眼下已火出圈的“宝藏演员”来说，如果不继续坚持自己的职业操守和艺术准则，反而因暂时跻身流量演员而迷乱了双眼，纵使一时火出圈，仍然极有可能因后劲不足而淡出圈外。

“宝藏演员”期待机遇

如果不是因为爆红，有些“宝藏演员”依旧处在被观众“看着脸熟却叫不上名字”的尴尬境地。很多观众甚至纳闷：这个演员演技这么好，为什么我之前没有注意到？“宝藏演员”都藏在哪儿？

其实，“宝藏演员”一直都在那里，等待着被选择和机遇的降临。

演员这个职业群体就像浮在海面上的一座冰山，一线二线的明星演员就是露在海面以上的山体，而海面以下还潜藏着由众多不太知名甚至完全不知名的演员构成的巨大山体，“宝藏演员”大多数就藏在这里。

从市场消费层面来说，演员的表演创作有消费型艺术的一面，有的观众对演员的相貌身材、画面视觉效果、可观赏性等格外关注，演员青春靓丽、充满活力的本色特质对吸引大部分观众起着重要作用。快速变现的资本需求，可能驱使制作方迎合部分观众对演员外表的欣赏需求，选择演员有时“不问出身”、不求演技、只看重颜值和流量，导致表演质量良莠不齐。

“宝藏演员”的处境便相对被动。一方面，很多角色被限定在少数“流量和颜值”类型的演员身上，这类演员获得的创作机会较少，生存空间遭到挤压；另一方面，即便有些制作方为了提升整部剧的表演质量，希望借助演技扎实的演员来加持流量明星的表演，给了这些演员机会，但在整体制作水准不高的剧中担任配角，纵使他们使尽浑身解数，也无法力挽狂澜，毕竟“独调难为听”。因此，能被选择出演具有精良制作水准的戏，与有实力的演员一起飙戏出圈，对“宝藏演员”来说，的确往往是可遇不可求的事。

“宝藏演员”平台更大

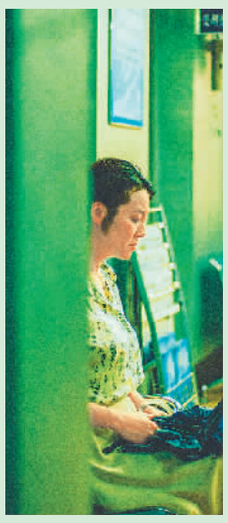
虽然“宝藏演员”火出圈存在偶然性，但演艺事业势必越来越需要有实力的“宝藏演员”，他们的潜力应该被更好地开掘。

首先，从行业发展和影视制作层面来说，近年来，影视资本投入趋于冷静克制，行业发展回归理性，“用心做好剧”成为大多数从业者的目标。与此同时，观众的审美预期不断提高，投射在演员表演层面，大家对演员的演技更加重视，有实力的演员将得到更多更大可以施展才能的平台。在创作之初，《三叉戟》《隐秘的角落》等剧因为没有流量演员的加盟、没有数据概念的护佑而不被市场看好，但在播出时成为爆款，就是“用心做好剧”成果的最直接印证。

其次，日前国家广播电视总局发布《关于进一步加强广播电视和网络视听文艺节目管理的通知》，中广联电视制片委员会发布《关于严格执行电视剧等网络剧制作成本配置比例规定的通知》，规定“全部演员的总片酬不超过制作总成本的40%，其中，主要演员不超过总片酬的70%，其他演员不低于总片酬的30%”，这不仅让片方以更多的资本投入制作，提升作品的整体质量，更为流量明星之外的其他演员拓展了更大的生存空间，有望扭转演技与片酬不成正比的现象，让真正有实力的演员获得公正平等的待遇。

再次，从演员的选择和培养层面来说，不唯流量和颜值而选择最适合角色的演员，永远是创作的准则。如果没有《隐秘的角落》选角导演历时半年，从2000多个儿童演员中选出现在这3位小演员，或许就不会有这部戏的成功。而培养专业演员的各艺术院校更应当勇于承担起自己的职责，扭转被市场表面喜好所裹挟的选拔方向和标准，突破固化的培养方法和模式，坚守培养兼具天赋、实力与个性的好演员的标准，为行业源源不断地供应可被挖掘的“宝藏演员”。

（作者为中国传媒大学表演系副教授）



左列图片依次为：演员陈建斌、董勇、刘琳
右列图片依次为：演员王景春、郝平、张颂文
下图从左到右依次为：演员史彭元、王圣迪、荣梓杉

圆桌谈

抓住“百年300部”机遇

创排高质量舞台精品

近日，文化和旅游部印发通知，将于2020年7月至2021年10月实施“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”，围绕庆祝中国共产党成立100周年、全面建成小康社会和实现中华民族伟大复兴中国梦等主题，重点遴选、扶持、创作、展示、推广一批高质量舞台艺术精品，特别是重大革命、重大历史、重大现实题材作品，分“百年百部”创作计划、“百年百部”传统精品复排计划、“百年百项”小型作品创作计划3项内容实施。对舞台艺术领域“新出炉”的这项重大工程，相关学者和业内人士有哪些期待，做了哪些准备？敬请关注本期“圆桌谈”。

主持人：本报记者　**郑　娜**
嘉　宾（按姓氏拼音字母排序）：
陈光宪（中国交响乐发展基金会理事长、苏州交响乐团团长）
柯　军（昆曲艺术家、江苏省戏剧家协会主席）
林蔚然（北京演艺集团艺术生产管理部副部长、新剧本杂志主编）
谢雍君（中国艺术研究院戏曲研究所研究员）

陈光宪：这几年中国交响乐的发展非常迅速，许多作曲家致力于用交响乐这种国际音乐形式讲述中国故事。此次舞台艺术精品创作工程将引导更多艺术工作者推动交响乐的民族化。作为一个年轻乐团，苏州交响乐团这几年始终致力于发展民族交响乐，坚持“把创作生产优秀作品”作为乐团工作的中心环节，不断推进乐团演出的内容创新。2021年，我们将向知名作曲家委约创作“庆祝中国共产党成立100周年”主题交响乐作品，同时还会向全球的参赛选手征集该主题的作品，努力将更多优秀的、讲述中国故事的作品带给广大观众。

柯　军：实施建党100周年舞台艺术精品创作工程，让我们文艺工作者倍感振奋。我们相信这一系统性的培根铸魂工程，将有力推进“两个一百年”奋斗目标、中华民族伟大复兴的中国梦的实现。近些年，我们坚持以人民为中心的创作导向，创排了昆剧《梅兰芳 当年梅郎》、抗疫题材《春江城》，在建党100周年时还将创作现代昆曲《瞿秋白》等。在传统戏曲的“创造性转化，创新性发展”方面，我们还复排了《牡丹亭》《桃花扇》，努力让传统经典鲜活在当下。

林蔚然：100年前，有这样一批年轻人，为了实现民族独立和国家富强，激昂青春，挥洒热血，不求回报地燃烧自己。庆祝建党100周年舞台艺术精品创作工程，对文艺工作者是一次难得的机遇，鼓励大家通过艺术手段还原那段波澜壮阔的历史，弘扬可贵而动人的热情和信念——那些可以鞭策100年前年轻人的热情与信念，也一样能够鞭策当代年轻人。从这一点来看，这次精品创作工程绝不是普通的文艺创作工程，更是“不忘初心，牢记使命”主题教育活动的实践和传承。

谢雍君：明年是中国共产党成立100周年，文旅部计划推出300部舞台艺术精品以志庆贺，这也是文艺工作者为党庆生的最好方式。300部优秀作品的推出，既是对舞台艺术创作的检视和评估，也为中国艺术的良性发展提供借镜和思考，能够有效激活因新冠肺炎疫情而停摆的全国艺术演出市场，推动全国艺术创作平稳地度过后疫情时期。尤其是经过磨难洗礼而创作出来的新剧目，其阐扬的情感、思想和气质，是否别具一格，值得期待。

相关链接

哪些作品可申报三百部舞台精品

“百年百部”创作计划重点扶持大型新创舞台艺术作品，2018年1月至2021年10月首演或计划首演的作品均可申报。该项目将结合“国家舞台艺术精品创作扶持工程”“中国民族歌剧传承发展工程”“时代交响——中国交响音乐作品创作扶持计划”等项目，在全国范围内遴选100部优秀舞台艺术作品进行重点创作扶持。

“百年百部”传统精品复排重点扶持优秀保留剧目和作品，新中国成立以来至2017年12月创作、复排的大型优秀舞台艺术作品均可申报。该项目计划从全国范围内遴选100部已经受时间和人民检验的优秀舞台艺术作品，侧重对改革开放以来特别是党的十八大以来的艺术精品，进行重点打磨、提升。

“百年百项”小型作品创作计划重点扶持小型戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、木偶、皮影、杂技作品等，2020年1月至2021年10月首演或计划首演的作品均可申报。该项目将结合“时代歌声——中国原创歌曲创作推广计划（含少儿歌曲）”“中国杂技艺术创新工程”等项目，在全国范围内遴选小型作品100个进行重点创作扶持。

舞台风尚

上海京剧院与美食手游联动

打破次元壁　唱响京剧美

本报记者　**郑　娜**

“霸王别姬”，是京剧梅派代表作，也是江苏徐州地区的一道传统名菜。今年6月，游戏《食物语》团队联动上海京剧院，以徐州名菜“霸王别姬”为基础，共同打造了全新游戏角色“食魂”——“霸王别姬”及系列京剧衍生玩法，用数字化的方式向年轻用户生动有趣地科普了京剧文化，传递其精神内核，获得年轻用户的热烈反响及喜爱。

传统国粹和美食手游的相遇，会带来怎样的火花？在6月《食物语》推出的京剧版本中，食魂“霸王别姬”的出现最为亮眼。上海京剧院及《食物语》团队经过近半年的筹备，对食魂进行精益求精的打磨。与其他讲述霸王别姬的故事不同，美食“霸王别姬”因民间智慧而生，食魂因此而化灵。“霸王别姬”自化身食魂起，便和戏剧结下了不解之缘，因此，游戏中的食魂并没有简单设定为虞姬本人，而是一个有血有肉、热爱京剧的戏曲演员。

游戏多维度地展现了京剧之美。其中，上海京剧院梅派青衣田慧对游戏配音给予细致指导，从唱腔、念白、字韵、重音、节奏等方面入手，力求还原食魂学戏的用心过程。在人物造型服饰上，衣型、衣摆的设计结合霸王的服装纹样来增加海水暗纹，服装元素选用鱼型纹样来贴合以鱼鳞甲著称的虞姬服装。此外，上海京剧院还拿出了包括一桌二椅、条案、服装展架、道具衣箱、守旧纹样、地毯等数十种场景道具在内的详细图样以供设计，让玩家可以有专属家具，为自己梳妆，体验京剧的扮戏氛围。

这次破次元壁的合作，在年轻用户群体中迅速引起很大反响。相关话题自发登上B站（哔哩哔哩）头条，在微博上也引起极大关注。玩家在游戏中喜欢上了食魂“霸王别姬”，也对人物背后的京剧文化产生了极大的兴趣，不少玩家甚至自发打卡天蟾剧院，想要亲身感受《霸王别姬》和京剧的魅力。

被年轻人热情的关注和反馈所感动，上海京剧院和《食物语》团队决定为游戏用户筹备一场线下专场演出，让年轻玩家更近距离地接触京剧。7月10日晚，周信芳戏剧空间大幕拉起，《霸王别姬》京剧专场演出直播开始。由田慧和杨东虎领衔的一众优秀戏剧人，向玩家们展示了《霸王别姬》的经典片段。游戏中的一个个京剧细节在舞台上被精彩演绎、真实还原，电子游戏与传统国粹奇妙般地融合在一起。

为了让年轻人进一步了解到京剧的幕后故事，当晚演出特别设置了后台探秘环节。幸运玩家、主持人以及观看直播的观众，一起直击剧场后台，探秘京剧演员上台前的筹备过程。一名幸运玩家得以现场试穿虞姬服饰，体验妆容。直播中还设置了教学环节，由田慧亲自演示，教授现场玩家唱段和身段。从线上到线下，年轻用户通过游戏这个载体，走近并了解京剧，爱上传统文化。