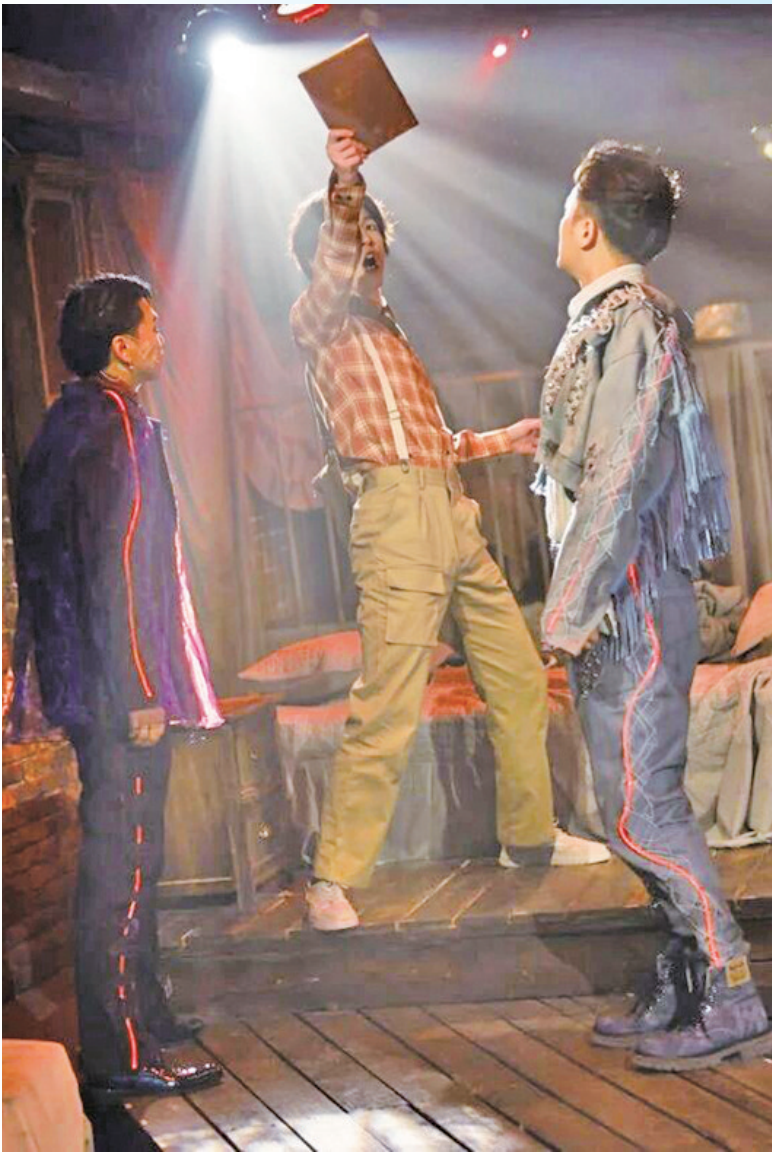

艺 界 观 察

喜与忧都藏在数据里

小剧场之热，棋局未尽

本报记者 丁贵梓

形形色色的小剧场演出丰富演艺业态。 演出方供图

- 品类的多元化催生了小剧场内容生态的差异化,加之沉浸式观演的市场需求与自身空间形态相适配,提高了观众的观演体验感和复购可能性。
- 票房、演出场次和观演人次的增减关系,暴露出小剧场作品数量和场次增长与现有市场消费潜力之间的不匹配。
- 音乐剧或成下一个机遇点,沪产小剧场音乐剧的创新获得了市场验证;但挑战也不容小觑,规避“人托举戏”以及由此产生的出品制作投机行为,还有赖于受众广度、内容深度和商业成熟度的长期积累。
- 小剧场市场的增长高度依赖年轻女性群体的消费力,但也意味着市场容错空间有限。如果内容供给不能持续匹配这一群体的审美迭代速度,观众流失同样会很快。

小剧场的确在“热”起来。据中国演出行业协会,《2025-2026上半年小剧场市场数据分析报告》(简称《报告》)于近日发布,由上海文化发展基金会大世界专项基金主办的“2026大世界基尼斯中国魅力榜”年度小剧场系列活动也同步举行,《#0528》《破墙》等小剧场作品脱颖而出。但在热度之下,行业的真实面貌是什么?增长从何而来?喜人的涨势背后还有哪些隐忧?业界如何面对这些问题,关系着这一波热潮将把演艺行业引向何方。

基本盘:谁在看、在看哪、看什么?

据《报告》,2025年至2026年上半年,全国小剧场演出场次稳步上升。2026年上半年,小剧场观众平均观演频次为1.54次,全国剧场类演出票房为101.8亿元。其中,小剧场和演艺新空间贡献了75.1%的演出场次,票房占比已近市场半数。从地区来看,2025年至2026年上半年,小剧场演出票房主要集中在一、二线城市,其中一线城市票房占比近六成。2026年上半年,上海、北京、广东、江苏、浙江和四川6省市票房突破2000万元,其中上海以1.2亿元名列榜首,占全国票房近1/3。

从品类来看,2025年至2026年上半年,话剧是小剧场演出中票房最高的品类,占比达31.9%;其次是脱口秀、音乐剧和沉浸式演出,占比均超过10%。具体而言,不同品类的发展趋势各异。2026年上半年,票房排名前20位的话剧小剧场票房总和占整体票房的60.1%,头部效应明显;音乐剧品类涨势最为醒目,成为小剧场的中坚力量,票房体量已与脱口秀接近且主要集中在上海,仅一城票房在音乐剧品类占比就高达78.2%,创作类型以原创和IP改编为主;沉浸式演出与小剧场空间形态高度适配,惊悚、喜剧和悬疑题材受欢迎;方言脱口秀品类亦稳步提升。

从观众结构来看,“她经济”与“年轻化”特征愈发鲜明。2026年上半年,小剧场观众中女性占比为68.6%,在音乐剧品类中这一指标的数值最高(84.6%);年龄在24岁以下的观众占小剧场观众总量的31.5%,该指标同样在音乐剧品类中出现最高值(43.2%),主因是19岁至24岁观众占比远超其他品类。

透过红火的数据,可以看到小剧场之热并非凭空而来。中国演出行业协会会长刘克智表示,小剧场以其蓬勃活力和创造力成为演出市场重要的增长引擎,沉浸式话剧、音乐剧等形式百花齐

放。作为生活服务消费的重要组成部分,演出已不再只是单一的文化消费。对于小剧场而言,以轻量化优势扎根现实,挖掘本土故事,嵌入城市生活场景,是其发展的着力点。

依托空间形态的重构,小剧场正快速成为独立的商业形态。自“垂直百老汇”把与上海南京路仅一街之隔的冷清小巷变成演艺新空间发源地起,小剧场由点及面地快速嵌入城市商业空间。品类的多元化则催生了内容生态的差异化,与此同时,小剧场还抓住了沉浸式观演的市场需求,并与自身空间形态相适配,提高了观众的观演体验感和复购可能性。

数据裂缝:下半场拼什么?

说起小剧场发展面临的挑战,不乏精品供给不足、运营模式单一、产业链协同滞后等老生常谈但不甚接地气的议题。从实践来看,脱口秀火了,到处是脱口秀;沉浸式火了,再一股脑地做沉浸式戏剧;从制作、创演到宣发、运营,几乎是同一批主创在出力,很少能做到术业有专攻……这是广大从业者的切身体会。

业界一次又一次地呼吁,推动小剧场发展需要全行业共同发力。但究竟要从哪里寻找发力点?这些数据带来了更具现实意义的参考。

首先,关注相互关联的指标——票房、演出场次和观演人次。三者的增减关系表明,在演出场次增多的同时,观众数量和单场售票情况没能同步增长。换言之,越来越多的出品制作方投身小剧场带来的作品数量和场次的增长,与现有市场的消费潜力不匹配。过多的非精品剧目非但没有为小剧场引流,反而消耗了现有的观众基础。

其次,聚焦同一指标下的突出数值——地区中的“上海”和品类中的“音乐剧”。沪产音乐剧的发展表明,一城热度不代表全国市场,却能影响行业走向;音乐剧或成下一个机遇点,但挑战也不容小觑。

有业内人士认为,从各品类涨势来看,音乐剧有望在明年超越脱口秀,成为小剧场市场的第二大品类,而这几乎是由上海一城带来的。过去这些年,沪产音乐剧的发展有目共睹,“小剧场+音乐剧”的创新也获得了市场验证。这种培育重点市场的优势是显而易见的,已有不少城市尝试借鉴沪上小剧场的发展模式。《报告》显示,得益于《阿波罗尼亚》等头部项目在广州驻演,广州已成为第二大小剧场音乐剧市场。

年 份	票房(同比)	演出场次(同比)	观演人次(同比)
2025 年	0.2%	10.1%	5.4%
2026 年上半年	6.1%	7.6%	6.3%

数据来源:《2025-2026上半年小剧场市场数据分析报告》

舞剧《孔雀》少儿版:

为孩子们打开一扇通往专业舞台的门

本报记者 罗 群

《孔雀》少儿版剧照。 主办方供图

舞剧《孔雀》堪称经典,是中国观众最为熟悉的舞剧作品之一。如今,舞剧《孔雀》少儿版让热爱舞蹈的孩子演绎经典形象,站在舞台中央。近日,由舞蹈家杨丽萍发起、云南省之恋教育集团出品的舞剧《孔雀》少儿版河北团,在河北廊坊丝绸之路国际艺术交流中心连续上演两场,2000余名观众现场观看。

舞剧《孔雀》少儿版脱胎于杨丽萍2022年创排的同名舞剧。2022年版《孔雀》以春、夏、秋、冬四季为脉络,围绕生命与爱的主题,展现生命的成长、绽放、凋零与重生。少儿版《孔雀》在杨丽萍团队的严格把关下,承载原版

艺术内核,沿袭原版精致舞美,同时将原版复杂的故事线、感情线简化为孔雀与乌鸦两个族群之间的矛盾与和解,以易于儿童理解的、温暖的叙事方式传递真、善、美。

7月底,《孔雀》少儿版河北团的小演员们集结开团。他们的年龄在14岁以下,来自秦皇岛、邯郸、石家庄、保定、涿州、高碑店、任丘、沧州等地,在杨丽萍团队的指导下,从基本功打磨到角色理解,从个人练习到团队磨合,一点一点成为舞台上引人注目的“孔雀”。集训刚开始时,许多小舞者找不到感觉,陷入邯郸学步的困境。每天约6小时的高强度训练,也让有些孩子

吃不消。在老师的指点与呵护下,从集训第4天开始,进入角色状态的欣喜超越了训练的辛苦与疲惫,“小孔雀们”不再喊疼喊累,而是逐渐懂得舞蹈动作的意蕴,对角色有了更深的理解。

“这是我目前上过的最大的舞台,能在这里演《孔雀》我特别开心,特别满足。”来自涿州的李依樵今年8岁半,谈起训练、演出的经历,她既自信又激动。今年14岁的于景溪已经学了11年的舞蹈。“我平时跳独舞比较多,很少有机会和小伙伴一起参加这样大型舞台作品的演出。这次经历让我们觉得很幸福,老师、家长给了我们很大信心。”于景溪说。

台前的精彩少不了幕后的支持。本次《孔雀》少儿版河北团由秦皇岛蔷薇花开艺术培训学校校长赵雪担任河北省总负责人,涿州市中音艺术培训学校校长冀静宜担任保定市总负责人,具体负责当地的宣传推广、演员招募及场地保障等工作,让逾百名孩子有机会参与高水准舞剧排演。“我们不只教孩子跳舞,还为孩子们打开了一扇通往专业舞台的门。”冀静宜说。

从懵懵懂懂到登上舞台,孩子们在训练中不断成长、进步,让人深感欣慰。“希望通过我们的努力,让孩子们享受更多的文化艺术资源。”冀静宜说,“跳舞不仅是学技术,还能让孩子变得更美好、更善良、更勇敢,成为有视野、有情怀的人。”她希望,未来能把更多像《孔雀》一样优秀的作品带到涿州,让更多人在艺术中陶冶情操,成为更好的自己。

近来,多家文艺院团推出了由青年演员担纲的经典剧目“青春版”,以年轻面孔完成经典的代际接力,成为舞台艺术领域的热点现象之一。

经典复排是艺术创作生产中的重要组成部分。经典剧目在一代代艺术工作者的积累中形成和完善,承载着真善美内核、集体记忆和流派精华。复排经典剧目,则是对作品价值的再确认、再创造。

对于文艺院团来说,每一次复排都是回望历史脉络、梳理艺术谱系、重塑时代共鸣的活态传承过程。比如,北京人民艺术剧院近年来实施“经典保留剧目恢复计划”,相继推出新版《骆驼祥子》《雷雨》等剧目,既为青年演员依体厚重“家底”搭建平台,也传承了“人艺演剧学派”,延续剧院独特的艺术风格。上海话剧艺术中心在话剧《商鞅》首演30周年之际,计划推出该剧的2026年复排版,通过四代青年演员接续传承、打磨丰富,延续上话人文正剧扎实厚重的创作传统。排练场上的薪火相传,本身也是戏剧精神的生动延续。把经典剧目变成实战课堂,让年轻一代从中继承表演范式、领会艺术精神,是完成表演人才代际传承的必要步骤,也有利于打通舞台艺术与当代青年的隔阂。

然而,选角年轻化并不等同于完成了经典“青春化”。部分剧目的复排版出现了人物气质错位、情感表达层次单薄、机械复刻前辈表演模式等问题,引发观众争议。青年演员既处于经典版本美定的审美范式之中,又要回应时代变迁下观众对经典演绎的全

新期待,这种无形的创作压力难免带来舞台呈现与审美需求的错位,影响人物塑造和情感表达的完成度与层次感。

从传承和育人的角度来看,扎实的复排往往需要近乎学术考据式的案头工作。比如,梳理人物年谱,推演行动路线,琢磨时代语境;以临摹的方式无限接近范本,在学习前辈表演经验的过程中锤炼技巧、抵达人物。这是青年演员诠释好经典之作的必要准备。同时,院团也应为年轻人的心态松绑,为其接棒传承预留试错空间,相信他们具备了相应的技术能力、认知储备,假以时日也能娴熟地驾驭经典。

其实,每逢经典焕新,讨论总是不可避免。除了年轻化演员阵容外,戏剧文本的当代诠释同样备受关注。当社会环境、思维观念发生深刻变化,观众不再满足于对旧作的简单复刻,而是更期待通过原有故事照见自己、产生共鸣。因此,复排不能止步于“微修补”“精还原”,直面时代审美隔阂、人物解读局限、观众共情缺口等问题,全面提升作品的艺术水准,也是激活经典时代价值、完成艺术精神代际传承的题中之义。

当然,必须警惕经典复排中“形式大于内容”的错误倾向。经典的再解读并不意味着把现代职场等议题生硬地嵌套到原作之中,或脱离已有文本“另起炉灶”。如果让渡戏剧的叙事功能和人物塑造,以互动、投票等娱乐元素取代连贯整一的舞台行动,经典作品中那些引发共鸣的议题有可能失去表达载体,“青春化”亦会沦为一种形式狂欢。

经典『青春化』,别止于年轻阵容

非 鱼