

《都挺好》引发的思考②

《都挺好》用女性形象交织出“当代女子图鉴”中动人一隅，也触及了女性自我认知的变化

可以是母亲女儿或妻子，但更应活得像自己

■本报记者 张祯希

一部剧的成功离不开合理、生动的人物塑造，《都挺好》热播便是最佳佐证。除了已经成为“网红”的奇葩父亲苏大强外，剧中几位重要女性角色也是各个有戏，耐人寻味。

从小遭受不公待遇的苏明玉，脱离原生家庭后，实现从“樊胜美”到“安迪”的奋斗转型，却也用坚硬的“武装”自绝于亲情的温暖；重男轻女的苏母用强势的手腕维持着家庭的秩序，却成了家庭成员间情感分崩离析的罪魁祸首；大嫂吴非是典型的贤内助，帮丈夫周旋家庭事务，力图弥补大家庭的关系，但内心深处时刻打着小家小我的算盘；娇滴滴的二嫂朱丽在苏家家庭变故之际第一个站出来扛起照顾公公的责任，却因为处事不周惹来一地鸡毛。

这些来自不同家庭，生活理念、遭遇困境各不相同的女性角色，组成了“当代女子图鉴”中动人一隅。更为重要的是，不同于一些影视剧中定义前置的女性角色，对于她们，观众很难用“苦情女”“恶婆婆”等简单人物设定来概括。这种对女性生存境遇的描摹，很自然地牵动起观众对当代女性内心世界与成长体验的思索。

只是，社会学者同时提醒，女性题材文艺作品在用真实打动人心时，也需要提供帮助个体走出困境的方案与鼓舞，不可止于困惑与问题的展现，放弃破题可能的探讨。“这或许是对编剧的更高要求，但是我们对展现女性多元可能的作品充满期待”，复旦大学家庭发展研究中心主任沈奕斐说。

不再一味依顺家庭，现代女性更想活出自己

因为种种重男轻女的行为，《都挺好》中的苏母始终是一个站在观众情绪对立面上的角色。给儿子的早餐是火腿加鸡蛋，给女儿准备的永远是泡饭；鸡腿、鸡翅全夹给儿子，也不让丈夫给女儿夹鸡腿。最可恨的还要数她对子女考学大事的区别对待：宁可卖房凑几十万送儿子出国读书，也不愿花一分钱让女儿读国内一流院校。给出的理由更气人：因为你是女儿，迟早要嫁人，不希望你们给我们养老。言下之意，对女儿投资不划算。

苏母身上的传统性别观念或许有夸张的一面，却照亮了在时代观念更替中生长起来的苏明玉们心中的意难平。这对母女

▲女主角苏明玉收获了事业上的成功，却也用坚硬的“武装”自绝于亲情的温暖。

▲大嫂吴非是典型的贤内助，但内心深处时刻打着小家小我的算盘。（均《都挺好》剧照）

▲二嫂朱丽第一个站出来扛起照顾公公的责任，却因为处事不周惹来一地鸡毛。

的不同，又展现出递进式的女性成长体悟。原著对苏母的重男轻女有过一定的说明，其中很大一个原因是家庭观念的延续——她本人也成长于一个重男轻女的家庭，就连当年嫁给苏大强也是为弟弟创造条件的筹码。只是，本为受害者的她却循着祖辈的道路“熬”成了施害者。此时，拥有现代观念的苏明玉用控诉、抗争与出走，完成了与传统家庭秩序的告别，不再理睬冷漠的家人，反而将提拔自己的伯乐视为恩师，反倒让观众拍手叫好。

“在注重个人选择的当下，人不再只是家庭的附属品。对于女性，青年一代更愿意接受的认知是：女性可以是母亲、女儿或者妻子，但更应活得像自己。”青年文化学者周红丰的博士论文探讨的恰是女性话题，在她看来，《都挺好》中传统家庭秩序受到冲击引发巨大关注，是因为触及了新时代女性自我认知的变化。

苏明玉的“出走”也点出了社会发展的趋势。上海社会科学院社会学所研究员陆

晓文分析，在与性别相关的体力优势不再凸显，生活资料获得途径不再拘泥于家庭的情况下，女性作为个体的选择面正在变得多元起来，这也让不满于家庭捆绑的女性有了“出走”的底气。

展示真实疼痛之外，更要为女性发展提供有益方案

《都挺好》跳出了不少都市剧对女性境遇的“粉红”想象，而是以一种更直接的方式陈述女性成长之痛，这样的展示颇为真实、犀利。但在学者看来，通过提取、提纯生活中的“残酷感”打动人心时，文艺作品更需要提供帮助个体走出困境的方案与鼓舞。

“苏明玉做得很好，但是在很多问题的处理上她并不聪明，注重家庭的大嫂、二嫂也始终没能改变各自不成熟的丈夫。电视剧提出问题，却没能站在更高的社会学角度上，给出合理的建议与解决方案，这是十分可惜的。”沈奕斐认为，《都挺好》是一部积极触碰女性

话题的国剧佳作，但没能给予女性更多的想象空间。

事实上，受到广泛关注的优秀女性题材作品，往往不止展现问题，更会用令人惊喜的破题方式给予观众鼓舞与启示。

美剧《傲骨贤妻》讲述了一位家庭妇女，如何在遭遇生活重创后回归律界，在和后辈的竞争中，不断自我成长的故事。一个不完美的成年女性，如何通过自己的能力与努力，在充满各类规则的社会中，一次次践行着法律正义，这份勇敢与坚持鼓舞人心。韩剧《汉谟拉比小姐》中的主人公则凭借一腔热情与专业知识，一次次用机智的方法，扭转人们对一些性别议题的错误认知。该剧对错误性别观念不止于揭露、批判，更着力于打破其中看似自洽的逻辑体系，让观众耳目一新。

在影评人看来，对于女性生存困境的展现，文艺作品不应止于对家庭、对亲人、对观念式的情感宣泄，更要通过人物的成长与破题，积极探索进步的路径。

微纪录片展现非遗传承人专注匠心

《海派百工》完成首批60部制作

本报讯(记者李婷)如何更好地传播非物质文化遗产?记者昨天获悉,经过近一年的拍摄,探索非遗可视化传播的《海派百工》系列微纪录片已完成了第一批60部的制作。该系列每部五分钟左右,以8K超高清技术呈现手工艺人的生活故事和精湛技艺,展现其“一生择一事”的专注和匠心,形成一份独特的传统文化传承日志。

“说到非遗,很多人觉得很遥远,其实它就在我们的日常生活中。”上海市非物质文化遗产保护中心副主任龚屹告诉记者,上海的非遗保护工作自2005年启动以来,一直在寻求新求变,期待更多地融入市民生活。14年来,沪上已建立了国家级、市级、区级三级名录和相应的传承人体系,并启动了上海市非遗数字化建设工程。《海派百工》系列微纪录片是一个全新的尝试,为的是更好地适应新时期媒体传播的需求,使非遗文化为更多人,尤其是青少年群体所接受。

据透露,《海派百工》系列微纪录片的总导演由曲全立担任。他和团队曾花费两年半的时间走访20多个省市150余位当代匠人,完成了展现中国匠人群像的电影纪录片《璀璨薪火》。“其实,很多人愿意了解非遗,但传播的方式方法大有讲究。”曲全立介绍,《海派百工》第一批60部微纪录片以江南文化为切入点展现江南活宝藏,选取的60个非遗项目大多数与人们的衣食住行有关,比如亨泰帮裁缝缝制技艺、王宝和蟹壳烹饪技艺、传统建筑营造和装饰技艺、古船模型制作技艺等。“初剪后,我曾拿着片子给外国朋友看,他们都表示很惊讶,说以前只知道上海是个摩登城市,高楼大厦林立,没想到还有这么多优秀的传统文化。”

作为公共数字文化建设重点项目之一,《海派百工》系列微纪录片所有成片将作为资源纳入国家数字网络平台,在各级文化机构的新媒体平台进行线上传播。在线下,上海市非物质文化遗产保护中心计划推出“海派百工AR数字艺术巡回展”,在全市16个区巡展,以这样一种极具交互性和体验性的形式,吸引更多市民来了解和传承传统文化。

《海派百工》系列微纪录片第二批60部的拍摄已在筹划之中,此外还将推出特别版,对海派书法所涉及到的所有非遗技艺进行集中呈现,比如笔、墨、纸、砚、印泥、篆刻等。

■本报记者 许尚

黄浦江、苏州河、老城厢、名古镇……你真的了解这些上海本土地理、地域、地理和地标吗?

今年内,从多个角度解读申城前世今生的“上海地情普及系列丛书”将与读者见面。作为上海市地方志办公室打造的重要方志文化品牌之一,这套丛书由上海通志馆承编,结合权威志书、年鉴、地情资料等馆藏优势,囊括《上海源》《黄浦江》《苏州河》《老城厢》《古名镇》五部,作者分别为复旦大学教授葛剑雄、复旦大学教授傅林祥、上海市历史博物馆研究员薛理勇、国家历史文化名城研究中心教授张雪敏、华东师范大学教授田兆元,将由上海人民出版社、学林出版社出版。

集智慧资源,推动海派文化研究

“如今,上海本地人、来上海的人都非常重视上海的历史地理。但有关海派文化的溯源和知识被公众所了解的程度还远远不够。”在上海生活了60多年的复旦大学教授葛剑雄,执笔丛书中的《上海源》,光是上海源头这一话题,至今仍争论颇多。他直言,对于上海历史文化资源的发掘,更需要各方互补。

备受关注的沪上古镇群,究竟各有哪些特色?1991年,练塘古镇、七宝老街、朱家角、豫园、枫泾古镇和新场古镇被列为首批上海历史文化名镇,《古名镇》一书以上海古镇发展轨迹为切入点,用生动朴实的语言讲述上海古镇故事。“回顾上海的历史文化源流,不只是发思古之幽情,更应汇聚成今天保护上海、建设上海的智慧资源,对当下城市建设有借鉴意义。”撰写《古名镇》的华东师范大学民俗研究所所长田兆元说,在今天城市的高楼大厦里,古镇并不只是“标本式”旅游地,更应是开阔丰富的,具有江南意蕴的“多面体”。

“我经常问学生,你对黄浦江什么印象?常见的回答说,那是一条线,这边是浦西,那边是浦东。”城市水文化专家傅林祥说,黄浦江可以说是上海或长三角的黄金水道。学界对黄浦江的历史演变、人文价值多有研究,但多数以写论文的形式推进,没有对大众读者展开有效的普及。希望这套书能准确生动地反映学术进展,助推海派文化的研究。

“地情也是风情,蕴含着大量人文知识和信息量。虽几经变迁,但人们仍可从老城厢的一砖一瓦,寻觅历史演变痕迹。”多年从事历史文化名城研究的张雪敏说,上海老城厢文物古迹众多,名园、名人住宅、会馆、公所集中,除了人们耳熟能详的豫园、老城隍庙、老城隍庙大境阁等,还有徐光启故居“九间楼”、深宅大院内精美的“书隐楼”等一批古迹遗址,有待学界进一步“深挖”,向公众揭开更多神秘的面纱。

大家写小书,力求兼具可读性与权威性

如何让海派文化飞入寻常百姓家?“大家写小书”不失为一种有益的尝试。上海人民出版社社长王为松说,“上海地情普及系列丛书”以深刻反映历史巨变、描绘时代的精神图谱为出发点,回应了大众对于认识家乡、了解上海的广泛需求。

“比起市面上的同类题材出版物,这套丛书篇幅不大,每部不超过五万字,但尽可能以图文并茂方式普及上海历史和优秀文化,将地方志文献转化为丰富的地情知识,让地方志更接地气。”上海市地方志办公室主任洪民荣说。

对此,学者薛理勇感慨:“编写上海历史的大有人在,洋洋洒洒几千万字都有;也有很多作家写上海,偏重故事性。这次不同于纯学院派和作家派的方式,而是力求做成资料性、可靠性、实用性兼具的丛书。”他以《苏州河》的撰写为例谈到,纵观苏州河两岸,如今这一带已成上海近代民族工业发展史的最好见证。“无论是功能布局、建筑形态、工程材料、细节装饰的‘干货’,还是从人文景观、城市文明进展的角度考量,苏州河无不蕴藏着丰富的经济、科技、社会层面信息密码,是一座好故事的富矿。”

以真实为前提,以知识为目的,以通俗为手段,正是发起“上海地情普及系列丛书”的初衷。据悉,“上海地情普及系列丛书”自2015年组织编纂,目前已出版《地情导览》《海上红韵》《海上潮涌》《申江赤魂》《年味乡愁》等多部作品。未来,上海将推出地情开发利用系统性产品,如“海上名家口述访谈”《上海六十年》系列读本连环画等。

上海地情普及系列丛书年内出版五种 为黄浦江苏州河老城厢写「传记」

文化广场发布2019演出季计划,《巴黎圣母院》《天鹅湖》《玛蒂尔达》等到访

英法德等国原汁原味音乐剧将在沪同台

■本报记者 吴钰

上汽·上海文化广场日前发布了2019年演出季计划。今年,文化广场将推出一批世界知名剧作。法语原版音乐剧《巴黎圣母院》,马修·伯恩舞蹈剧场《天鹅湖》,《德语音乐剧明星音乐会》,英语原版音乐剧《玛蒂尔达》等集纳全球的优质演出样态之丰富令不少观众感到惊艳。

“我一直以为,语言对观看音乐剧来说是一种障碍。几乎没有法国人或德国人会关注对方国家上演的音乐剧。”德语音乐剧明星、“莫扎特”扮演者乌多·凯帕什表示,上海演出市场海纳百川的包容性令人惊叹。“上海观众却能同时接纳英国、法国、德国等不同国家原汁原味的音乐剧演出。”

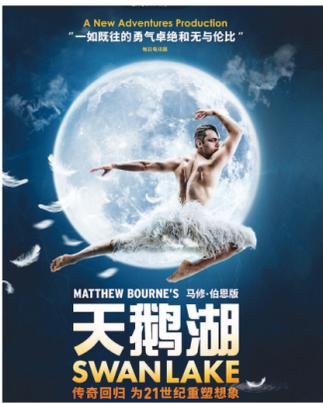
大戏连台,演出市场包容性世界罕见

文化广场的新演出季发布以多元的文化审美,围绕春生、盛夏、丰秋、冬藏,四季流转展开。7人的阿卡贝拉合唱团用歌声串联起了春季6部原创华语音乐剧展演季作品《寻找声音的耳朵》《赛貂蝉》《梁祝的继承者们》《聊斋》《秋裤和擀面杖》和《我AI你》,汇聚了周华健、张长春、林奕华、陈建琪等知名主创,展现了原创华语音乐剧新高度。

《三体II:黑暗森林》《演员实验教室》《白夜行》《叶甫盖尼·奥涅金》等时尚IP剧目,则将在夏季轮番登场。阔别上海17年的法语原版音乐剧《巴黎圣母院》和《玛修·伯恩的成名作男版《天鹅湖》也在千呼万唤中经典重现。继2014年德语音乐剧《伊丽莎白》和2016年《莫扎特!》在上海大获成功之后,今年文化广场将在金秋奉上自制的《德语音乐剧明星音乐会》。法语原版音乐剧《摇滚红与黑》、英国经典音乐剧《贝隆夫人》、饱含西方审美的优生神鼓《墨具五色》、伦敦西区原版音乐剧《玛蒂尔达》等演出也备受期待。

“来上海之前,我不知道这里会演出这么多不同文化审美的音乐剧。因为在韩国、加拿大等国家,德语音乐剧都几乎绝迹。”《巴黎圣母院》中游吟诗人葛林果的扮演者、资深法语音乐剧演员里查斯特·沙赫斯特表示,除了伦敦西区和纽约

今年,文化广场将推出一批世界知名剧作。法语原版音乐剧《巴黎圣母院》,马修·伯恩舞蹈剧场《天鹅湖》,《德语音乐剧明星音乐会》,英语原版音乐剧《玛蒂尔达》等集纳全球的优质演出样态之丰富令不少观众感到惊艳

▲马修·伯恩舞蹈剧场《天鹅湖》海报。

▲法语原版音乐剧《巴黎圣母院》演出照。(均主办方供图)

百老汇,想象不出世界别的地方,还能汇集如此多语种丰富多彩的演出。

市场扩容,剧场文化品牌影响力提升

自综艺节目《声入人心》播出后,多位音乐剧演员的走红,为演出市场引流了不少新的观众。文化广场在八年对音乐剧精耕细作后,形成的文化品牌效应,更使本次演出季发布备受关注。在预热期间,剧场官方微信就获得了37万次阅读、1200次“好看”和400余条评论。

目前发布的多部大型演出计划,已经明示上海音乐剧市场累积的可观容量:法语原

版音乐剧《巴黎圣母院》将连演30场,《玛蒂尔达》将连演29场。文化广场自制音乐剧《我的遗憾清单》的第四轮演出和《拉赫玛尼诺夫》的第二轮演出都在开票后迅速售罄,《清单》更创下了10分钟售罄的纪录,让业内人士坚信上海市场的庞大潜力。

文化广场副总经理费元洪表示,音乐剧市场迎来了“流量时代”,但与消费所谓流量明星赚取短期利益相比,剧场更关注如何进一步完善行业发展机制、提升文化品牌影响力。“我们将坚守戏剧的质感,关注三五年后的沉淀,把握行业发展的整体节奏。音乐剧是一个复杂的系统性的工程,呈现的质量不仅取决于演员,也考验制作系统的综合素质。并非解决了‘引流’,所有难题就能

迎刃而解。文化广场未来将‘多管齐下’:一方面继续以多元化姿态引进国际大戏,开拓音乐剧的审美视野;另一方面也逐步推进本土中文版的‘小而美’制作,并孵化原创力量。期待随着中文音乐剧知名度的提升,探索完善更适合中国的运作机制,推动行业走向成熟。”

据文化广场总经理张洁介绍,为协助更多优质剧目在上海顺利落地运营,文化广场将以品牌势能反哺行业。剧院将不再当甩手掌柜,以场地附加服务打包,以及场租、票务、宣传和场地服务打包的双重策略,构建强有力的工业化流程和信息技术力量,引领演出行业的规范化节奏,共同耕耘上海演出市场。