

“明星话剧”成为戏剧舞台令人瞩目的现象,同时也引发不少争议

明星能否成为撬动话剧市场走向成熟的理性杠杆

■本报记者 童薇菁

从倪妮主演赖声川的新作《幺幺洞捌》,到郑云龙加盟话剧《德龄与慈禧》,再到近期胡可、沙溢夫妇共同出演《革命之路》……“明星话剧”俨然成为贯穿今年舞台演出市场的引人注目的现象。

这种现象的出现有两方面原因:一方面,话剧表演对任何演员而言,本身是一场360度全方位的素质评测,通过舞台经历为个人价值加分,成为当下不少影视演员、新生代演员提升自我的一种途径;另一方面,制作方也希望借助明星的人气,带动票房市场,获得可观的商业回报。

双重驱动下,越来越多的“明星话剧”开始涌现,但并不是每一部作品都能最终符合观众的期待。贴上“明星”标签的话剧,究竟让观众看的是什么?相比于一般的话剧演出,“明星话剧”在商业价值与艺术价值之间的探索显然更引人关注。从近期本土几部相关制作的表现来看,虽然有“明星光环”,但业内外已不再一味叫好。

或许是票房保障,但并非口碑保障

所谓“明星话剧”,顾名思义,就是以明星的参演作为主要卖点的话剧演出。面对场租等各色成本的压力,具有强大商业价值的明星通常是票房营收的重要保障。有制作人告诉记者,以明星、偶像参演为卖点的话剧演出,最高票价比普通话剧演出上浮45%—88%,花380元基本只能坐在剧场二楼;即便如此,还常常被“秒杀”。

票房得到保证的同时,很多明星话剧也饱受争议。

争议首先来自随着流量明星加盟之后引发的一些乱象。有业内人士告诉记者,新入场的流量明星也带来了新入场的粉丝观众,为了心中的偶像,他们不惜一掷千金,不仅买最贵的票,甚至会一连买好几场。黄牛趁机加价超卖演出票,一些原价千元左右的演出票甚至炒到三五千元,严重扰乱票务市场的规范。与此同时,在有些话剧、舞台剧演出中,粉丝还将一些“追星行为”带进剧场,坐在前排肆意尖叫、鼓掌、拍照,打断演员表演。舞台,俨然成了他们近距离接触明星的“第二现场”。与此同时,抱着追星目的而来的观众最终有多少能够转换为有效的剧场观众,更是一个未知数。

争议同样来自明星的表演水平。在今天的这一波明星话剧热中,有一个现象引人关注:一批在影视剧领域声名鹊起的青年演员,出于自我提升和突破的需要而主动向舞台集结。比如某影视小花出演了舞台剧《大话西游之大圣娶亲》,张若昀加盟了林兆华创作的《三姐妹·等待戈多》,白百何也将加入李宗盛的全新音乐剧作品。因为舞台被认为表演的试金石,演出过程中没有“重来一次”,也没有后期剪辑和美化,注重即时性和现场性的舞台艺术,

▼由倪妮主演的话剧《幺幺洞捌》今年6月首演,全身心投入排练的倪妮,首次舞台亮相获得诸多好评。

▲袁泉出演的“简·爱”穿着长裙闯进静物画般的舞台,一颦一笑都烙印在观众的心田。(均出品方供图)

最能够真实反映和有效锤炼演员的职业素养和综合实力。但也正因如此,影视剧和舞台之间的双向跨越并不容易,表演艺术家刘子枫坦言自己当年花了八年时间准备,才完成了从舞台到银幕的转换,反之亦然。很多零舞台经验的影视明星跨界到舞台之后,不但自己没有得到提升,反而影响了剧作的呈现,最典型的例子,就是年初赵薇出演话剧《求证》被评价为“灾难”。

还有一些明星话剧,请来的明星演技不可谓不好,但还是让观众感到失望。原因就是以为得明星者得票房,没有在剧作上下好下工夫。上海戏剧学院教授荣广润认为,明星话剧究竟是靠“明星”打动观众,还是靠“作品”打动观众,两者背后是不同的创作路径。在某部话剧演出中,虽然演员是业内认可的演技派,也是大众喜爱的明星,但从作品的制作和呈现上来看并不精良,导致演员的表演就像是在背台词。

遵循舞台艺术规律,让明星效应在合理范围内波动

不可否认,在话剧市场越来越大的今天,话剧本身正成为一种日益市场化的艺术样式。从商业回报的角度来看,明星话剧本身无可厚非。要思考的是如何让明星效应在合理范围内波动,从而推动戏剧市场日益走向成熟。

在这方面,其实有不少成功案例可以借鉴。

“一个人和一把大提琴,在舞台上演出了千军万马、英雄生死”,前不久在中国大戏院亮相的独角戏《伊利亚特》收获了业内良好的口碑。该剧唯一的演员丹尼斯·欧哈拉以诗歌和对话互相穿插的方式,将诸神、英雄与帝国围绕复仇与荣耀展开的故事,慢慢推进到观众面前,100分钟的表演流畅而颇具感染力。有观众评价:“独角戏,能演到让人耳尖竖起,目不转睛,这张演出票,值了!”

需知,欧哈拉也是荧屏上的“熟面孔”,他曾在《傲骨贤妻》《真爱如血》等知名海外剧中塑造了多个深入人心的形象。从荧屏切换到舞台,欧哈拉展现了一名成熟的专业演员对各种表演形式的驾驭能力。

放眼海内外,海伦·米勒、埃迪·雷德梅恩、何冰、郝蕾、郭京飞等演技过硬的演员,都反复在各种表演领域得到了验证。

以多部高品质影视作品为人们所熟悉的袁泉,近期又回到话剧舞台,出演陪伴她十年的经典角色“简·爱”。在诸多版本的“简·爱”与“罗切斯特”组合中,袁泉和王洛勇这对默契搭档最合观众“眼缘”,导演王晓鹰就曾感慨:“袁泉的表演会让人几乎忘记了她在演戏,在剧场那有限

的时空内,让人产生一种错觉:眼前的这个女孩子,就是简·爱!”袁泉更是凭借这一角色,获得戏剧界最高荣誉“梅花奖”。

聚光灯下,穿着灰色长裙的袁泉闯进静物画般的舞台,一颦一笑都深深烙印在观众的心田。

前不久引发追剧热潮的《长安十二时辰》里,“张小敬”雷佳音、“右相林九郎”尹铸胜、“闻无忌”杨溢、“郭利仕”吕凉都是上海话剧艺术中心的演员,而开片“老吏”周野芒的回头一瞥,更是引发观众许多弹幕“大唐的感觉就在于每个人的自信”。可见,优质的演技在舞台上、在荧屏和银幕上都同样重要。

除了演技保驾护航之外,剧本本身的品质才是核心。导演查明哲对记者表示,在欧美成熟的戏剧市场,素有“以剧为本”“以剧带人”的传统,所有演员都围绕剧目和创意服务,而不能背离舞台艺术的根本创作规律。

最近在上海大剧院刚刚开票一票难求的话剧《德龄与慈禧》就证明了这一点。卢燕、江珊、濮存昕等知名演员的出演当然很重要,但从网友的反应来看,很多人是冲着剧本本身去买票的。编剧何冀平之前曾经创作过《天下第一楼》,《德龄与慈禧》此前在国内多地巡演时已经积累了非常好的口碑,甚至被一些艺术院校选为教材。

快评

今年的电影暑假档期,《哪吒之魔童降世》成了一匹不折不扣的黑马。该片上映至今,票房已逼近43亿元,并于昨日超越了《复仇者联盟4:终局之战》上升至中国电影市场票房总榜的第三位。除骄人的票房成绩让人喜悦外,《哪吒》出品方更是官宣了影片将要在海外上映的消息:“踩上风火轮,去更远的远方……”

有意思的是,就在这喜大普奔的消息传开之时,片中诸如“急急如律令”等一系列有着极强中国印记的台词怎么翻译成英文语句,在网上迅速成了网友们争相讨论的热门话题。

确实,这部影片里很多台词和梗,熟悉中华传统文化的观众可以轻松理解背后的含义,从而产生共鸣。但要让那些不知道哪吒的故事、甚至不懂汉语的外国人共情,英语字幕就显得尤其关键了。包括太乙真人传授给哪吒的“日月同生,千灵重元,天地无量乾坤圈,急急如律令”,还有申公豹的口吃和哪吒随口吟出的打油诗等等。

如果要在外国上映,那么这些台词要怎么翻译呢?

对此,万能的网友也是发表了自己的看法,果然人民群众的智慧是无穷的。比如“急急如律令”,原是汉代公文常用的结尾语词,意谓情势紧急,应依照像是推行法律命令一般火速办理,后来才发展成一种咒语。如此溯源之后,网友们给出了自己的翻译建议:

一, Fast fast biu biu——这属于搞怪拟声型,也是目前网友接受度最高的一个版本;

二, Urgent as law——这是直译型,意为“如律法一样紧急”,这个版本的意思最接近“急急如律令”的中文意思;

三, Everything listens to me right now——这是咒语型,意为“天地万物听我号令”;

四, Jijirulvling——简单粗暴的拼音型,有网友表示《哈利·波特》的咒语都不给我们翻译,我们也给他们来个神秘的咒语,直接用拼音当字幕,“这才是文化输出的正确打开方式”“没准老外还会觉得它很酷”等评论不绝于耳。

如此热闹可以看出,作为一部国产动画片的优秀代表作,《哪吒之魔童降世》“出海”这件事,承载了我们对传统文化怎么走出去的希望和期待。这种期待中,自然包括了文化输出所要面临的种种挑战:翻译是其中重要的一环。虽然这是一部取材于神话的动画片,但其中涉及大量的历史、习俗、神话人物、歇后语……如何译出来就来自于虚构的那些盖世神功、无敌招式,更是一件令人头疼的事情。有人因此认为,越是根植于传统作品,越不容易跨文化传播。

这个结论当然是立不住脚的。最典型的例子就是《射雕英雄传》被翻译成英文版之后在海外的热销。那么,《射雕英雄传》是怎么做的呢?由于语言的鸿沟,金庸在英语国家不太知名,译者便花心思做了一些注明,比如在介绍主要人物出场时,说他就像英国作家托尔金名著《魔戒》中的巴金斯,《权力的游戏》中的雪诺等等,用西方家喻户晓的文学人物,来为自己的角色找到感觉。正是这般巧妙的借力,为金庸笔下的“侠文化”与西方自《堂吉珂德》以来的“骑士文化”找到了连接,使之之前销量并不被人看好的《射雕英雄传》,在欧美上市时取得了意想不到的火爆态势,上市三个月加印七次。

《射雕英雄传》英文版给《哪吒之魔童降世》提供了一个很好的范本。同时在笔者看来,我们也不妨真的向民间借一点智慧,借一点幽默。总之,对于这样一部不走寻常路的国漫,我们能想到的最糟糕的事情,就是把每个字都翻译准确了,但看起来则趣味尽失,这便完全丧失了“出海”的意义。

『急急如律令』怎么翻?这还真不是一件小事

陈熙涵

集结50多位艺术家 打造一个奇幻世界

“油漆未干”潮流艺术巡展登陆老码头

本报讯(记者李婷)当前卫的街头艺术遇上老港口码头,会产生怎样的化学反应?一场风靡全球的“油漆未干”潮流艺术巡展日前登陆上海老码头1号楼演绎空间,仿佛为夏日的申城吹来一阵凉爽的季风。

从“油漆未干”这个名字就可以知道,该展览以涂鸦艺术为主。涂鸦艺术始于上世纪60年代后期,作为视觉语言,它喷涂、手绘于水泥板、建筑外墙和地铁隧道等空间,或狂野迷醉、或平和宁静地用色彩和图形表达着作者的内心。而老码头的前身是十六铺,承载着许多老上海的传奇,

如今已卸下了作为港口码头的光荣重担,变身精致优雅的时尚地标。

记者看到,为了让二者产生出强烈的化学反应,该展览别出心裁地设置了一个地下展厅,将其打造成一个奇幻世界,声光电打造的涂鸦空间已经超出了感官认知的维度。上海有种说法叫“螺蛳壳里做道场”,参观此次展览,如若按观展路线从地下直接走到二楼,观众便会明白这句话的含义。该展就是不受空间大小的拘束限制,却有包罗万象的展陈内容。展览现场,涂鸦文化发源地——“149车站”的等比还原让潮流青年倍感惊喜,在

一节“地铁车厢”里,那些由艺术家在展览开幕前亲自喷绘的涂鸦,为整个空间增添了许多亮色。“对于一场展览来说,最高的考核标准是假设不拍照还会有人来,就冲这个149车站车厢,我愿意。”不少观众参观完后,发出这样的感慨。

据悉,这是一场集结了50多位艺术家的大型街头艺术联展,但是许多人并不知道这些艺术家的名字。“这不重要,以艺术的层面讲,作品永远优先,潮流爱好者看到他们的作品就会内心了然。显然,这是热爱潮流艺术的灵魂契合。”策展人表示。

艺术家在一节“地铁车厢”内的涂鸦,成为人们争相留影的“打卡地”。(主办方供图)

上海打响区域性国资国企综改试验发令枪

(上接第一版)深刻认识开展区域性国资国企综改试验的重大意义,认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署,坚持“两个毫不动摇”,将深化国资国企改革进行到底。要牢牢把握战略性的功能定位,切实担负起国有企业使命,形成更加符合中国特色社会主义新时代要求的国有资产管理体制和现代国有企业制度。要牢牢把握市场化的改革取向,全面提高国有企业竞争力。围绕“松绑”“搞活”,在依法依规的前提下,把该放的权放到位,让国有企业真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展的市场主体,运用市场化思维、手段和机制激发企业内生活力。要牢牢把握高质量发展的根本要求,不断优化战略性的功能定位,有优势、有潜力的企业要努力在行业竞争中成为“头部企业”,资源配置要更多向优质企业、优势行业、功能性战略性新兴产业以及关系国家安全和国民经济命脉

的重要行业和关键领域集中,全力当好贯彻落实“三大任务、一大平台”的先锋队,建设“五个中心”、打响“四大品牌”的主力军。要牢牢把握管资本的主要手段,持续强化国有经济控制力,让国有资本在保值增值的基础上实力更强、质量更优,真正实现从管企业向管资本转变,探索出以国资管理创新驱动国企改革发展的新路。

李强强调,要聚焦关键领域和关键环节,全面发力、纵深推进,确保综合改革试验各项目标任务如期实现。加快完善公司治理结构,充分重视公司章程的重要作用,抓好董事会治理这个核心,推动各个治理主体更好发挥作用,形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。加快推动混合所有制

改革,积极吸引优质资本,深化国有企业股权多元化,深化战略合作,切实转变机制、搞活机制,更加灵敏高效地应对市场竞争,加快培育世界一流企业,在提升核心竞争力、行业引领力、全球影响力上下更大功夫。着力抓好实业主业,聚焦产业链关键环节和价值链高端集中攻关,积极参与行业规则和技术标准制定。加大国际化战略布局,提高在全球范围内配置资源能力。加快培养优秀企业家,既要培养政治家情怀,有操守有信仰,肯干事肯担当;也要发扬企业家精神,治企有方,兴企有为。要加快转变国资监管职能,强化分类监管,根据市场竞争类、金融服务类和功能保障类的不同类别,分类定责、分类授权、分类考核。深化国有资本投资运营公司试点,深化国有资本授权

经营体制改革。

李强指出,各区各部门要立足全局,全力支持、密切配合,推动国资国企改革任务落实见效。市国资国企改革工作推进领导小组要牵头抓总,抓好方案组织实施,深化央地联动和上下协同的部市合作机制。各成员单位要主动跨前,按照任务分工,细化方案措施,有力有序推进。要进一步解放思想,加强创新探索,对看准的改革要大胆改,充分激发国企活力和发展动力。健全容错纠错机制,树立正向激励的鲜明导向,形成“头雁先飞、群雁齐追”的改革局面。

李强强调,坚持党的领导是国有企业的“根”和“魂”。要结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,全面加强国企党的建设,进一步推动党的领导与公司治理的

有机融合,实现党的领导系统化、制度化、具体化。要发挥好基层党组织的活力和战斗力,真正将党的政治优势、组织优势转化为企业的竞争优势、发展优势。

应勇指出,要提高政治站位,坚定改革方向,按照会议部署要求,全方位探索推进国资国企改革,全区营造有利于国资国企改革发展的环境。要把握上海特点,以国资管理创新驱动国企改革。在探索国资监管机构、国资投资运营公司、国有企业联动改革,深化混合所有制改革,促进开放性市场化联合重组等方面拿出更实措施,全力打造一批国企改革尖兵。要压实各方责任,完善推进机制,在全社会营造理解支持国资国企改革的良好氛围。

翁杰明指出,上海国资国企改革工作始终走在全国前列,创造了许多好经验好

做法,在全国发挥了示范引领作用。开展区域性国资国企综改试验,要注重发挥基层首创精神,推动国资国企改革全面深化,突破改革瓶颈,推动重要领域和关键环节取得决定性成果。要坚持问题导向,狠抓综合改革落实,增强区域内改革协同,努力打造全国国资国企改革先进示范样本。

市委常委、常务副市长陈寅具体部署区域性国资国企综改试验相关工作。上海电气集团股份有限公司、老凤祥股份有限公司分别代表市属国企和区属国企作交流发言。

市领导于绍良、翁祖亮、周慧琳、诸葛宇杰、肖贵玉、王志雄出席会议。会议在市政府和16个区设立视频会议分会场。市相关部门、市属国有企业、委托监管单位、总部在沪中央企业、上海证券交易所负责人以及各区党政主要负责同志、区属国有企业负责人等参加会议。