

海外观察

美国金球奖成为英国电影人的庆功会

除了“穿披风的主题乐园”，创作力持续衰退的好莱坞还有没有新玩法？

■本报记者 柳青

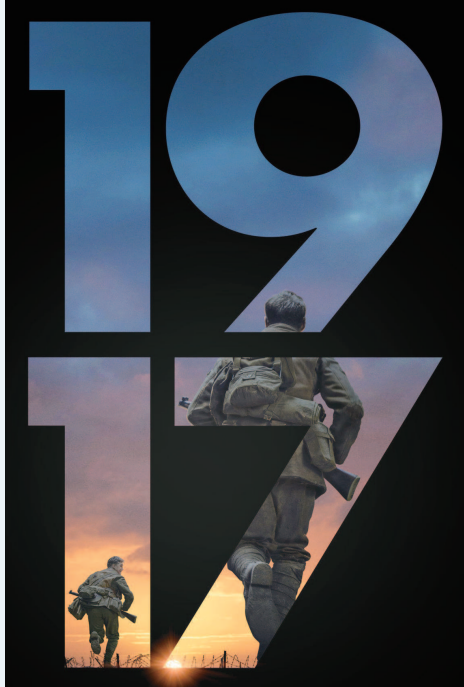
2020年的美国电影电视金球奖5日晚在洛杉矶颁出。3小时的颁奖礼，最精彩的部分属于主持人瑞奇·热维斯，这个心直口快的英国人一次次戳美国同行的痛点：“没人在乎电影，没有人看电影，大家都在看Netflix（网飞）。”“大部分电影非常糟糕，偷拍，翻拍，续集，好演员们都去网飞和HBO，继续拍好莱坞电影的演员们，他们的工作不是表演，而是到健身房，然后摄入类固醇。”“我不知道斯科塞斯（导演）在主题公园里瞎转悠什么呢……”

一大群好莱坞的员工忍受着英国同行长达三小时的言语调侃，最后发现，要紧的奖项们几乎都被“外来人口”拿走了：《爱尔兰人》《婚姻故事》和《好莱坞往事》三足鼎立的局面没有出现，英国导演门德斯的《1917》获得了最佳剧情类影片和最佳导演奖；《切尔诺贝利》获得剧情类最佳剧集，而关注度全被喜剧类最佳剧集《伦敦生活》夺走；齐薇格在传记片《朱迪》里扮演朱迪·加兰，得了剧情类最佳女主角，可是有多少人看过这部电影呢？观众们津津乐道的是《王冠》第三季里扮演伊丽莎白女王的科尔曼，在得到剧情类剧集最佳女主角前，她已经强悍地刷了一整季的存在感；在纪念过去一年故去的电影电视人名单上，大多是男性白人，性别和种族偏见在这个行业里仍顽固，亚裔姑娘林家珍（奥卡菲娜）可说是披荆斩棘地拿下了喜剧类最佳女主角。

今年的金球奖提名及颁奖是不是奥斯卡的风向，这说不准，倒确实是当

左图：科尔曼在《王冠》里扮演伊丽莎白女王，图为剧照。右图：《1917》获得金球奖最佳剧情类影片和最佳导演奖，图为影片海报。

下好莱坞的行业写照：“老派”不值得骄傲，老牌大片厂的创作能力持续衰退，老白男的垄断已经有心无力，然而女性和少数族裔的地位提升仍需抗争。

在奖项公布前，围绕今年金球奖的讨论，集中于好莱坞的性别鸿沟。在某种程度上，金球奖的提名名单是《婚姻故事》在现实中的演绎：男性创作者和女性创作者对“话语权”的争夺。区别只

是，在作品中，男性导演鲍姆巴赫给了他的女主角一点补偿，让她在终结婚姻后，掌握了职业的话语权。而在现实中，好莱坞的男性创作者们仍然把持着评奖季的席位，鲍姆巴赫生活中的伴侣——女导演葛韦格（和她的新片《小妇人》）被拦截在金球奖的所有提名项之外。

《爱尔兰人》《婚姻故事》《好

莱坞往事》《小丑》，这几部被视为热门的电影，共同点是男性导演从男性视角出发讲述男主角的故事。《爱尔兰人》和《好莱坞往事》受到过类似的质疑，即女性角色在影片中的地位不是摆设就是带着功能色彩，比如《爱尔兰人》中弗兰克的女儿佩奇，她提供的旁观者的视角是为了服务于弗兰克的忏悔。而导演昆汀对这项指控

是不怎么服气的，毕竟在他的全部作品中，45%是以女性为主角或重要角色。相比之下，比昆汀年长20岁的斯科塞斯，他全部作品中只有不到20%出现过女性主角。老派的斯科塞斯代言了好莱坞的一条潜规则：在A级制作和大导演的作品中，女性通常属于陪衬。这条潜规则延续到晚辈中，《小丑》的导演托德·菲利普斯斯科塞

斯为偶像，《小丑》是对《出租车司机》的借鉴式致敬，他把前辈的习惯有过之无不及地继承了——他导演的十部电影全是“大男主”戏。

处在行业生物链上游的男性“大导”们很少或几乎不碰女性题材，与此伴生的是掌握更多行业资源的男性明星演员，也极少和女导演合作。比如剧情类最佳男主角华金·菲尼克斯，他主演过34部电影，只有一部《你从未在此》是和女导演琳恩·拉姆塞合作。《婚姻故事》的男主角，被视为好莱坞新生代演技“扛把子”的亚当·德莱弗，没有和任何女导演合作过。

早在去年十一月初，《卫报》的专栏作者已经提出，好莱坞的主要矛盾正在从族群转向性别，颁奖季将成为“男人队”和“女人队”的对决。但从金球奖的提名来看，《小妇人》和《别告诉她》支撑起的“女人队”显得势单力薄，在最佳影片、最佳导演的竞争中，女导演甚至没有参与竞争的一席之地。

在这样的大环境中，金球奖避开《爱尔兰人》和《婚姻故事》，选择《1917》，是避开性别议题的锋芒，转向技术更新的议题。比起《爱尔兰人》流露出暮气的“老派人的电影语法”，门德斯在《1917》中尝试拼接式“一镜到底”，从技术层面入手重置电影和戏剧的关系，在一部看似寻常的战争题材电影中，试图用影像技术和表述方式的改良，制造一种混杂了战争游戏和戏剧剧场的沉浸式观影体验。这至少让人看到，电影在“穿披风的主题乐园”之外，不是只有伤春悲秋的遗老回望，仍存着些新的玩法。

独家采访

高密度剧场群提供优质节目同时，周边文旅资源和演艺新空间释放巨大潜能

马路转角邂逅剧场，在演艺大世界“看大戏、游上海”

▲距离外滩不远、坐落在优秀历史建筑美伦大厦内的林肯爵士乐上海中心，用音乐和美食向市民游客敞开怀抱。

►不久前，演艺大世界超过2000张最新补贴票开售。图为位于延安路435号的演艺大世界服务中心大世界店。（均演艺大世界服务中心供图）

►上海现代人剧社与思南公馆288LiveHouse展开合作，推出在酒吧上演沉浸式戏剧《意浓马提尼》。图为剧照。（演出方供图）

■本报记者 姜方

上周末，在位于延安路435号的演艺大世界服务中心大世界店内，记者点开两台自助票机上的补贴票剧目，发现300元就能买到一张百老汇经典音乐剧《追梦女郎》的演出票，比在剧场内售卖的该档原价票便宜了100元。工作人员瞿小姐告诉记者，有不少长三角地区的音乐剧粉丝周末搭高铁来沪“二日游”，都会先来这座“售票亭”抢票。不少剧迷总结出三个字——“早，海外热门剧目登陆中国第一站多在上海；高，演出质量和剧院管理水平高；低，‘售票亭’里票价最低”。

果然，观众的眼睛是雪亮的。演艺大世界日前超过2000张最新补贴票开售，服务中心大世界店、南京东路店、十六铺店，香港广场服务点同步开票，可选择的该轮补贴票演出多达14部27场。有热门音乐剧、亲子舞台剧和国外名家名团音乐会，也有京剧、越剧、相声；分布在上海大剧院、上汽·上海文化广场、人民大舞台、共舞台ET聚场等环人民广场演艺集聚区内的热门剧目，都可以“一站搞定”。

记者发现，服务中心大世界店展架上，演艺地图、观剧手账和剧目资料旁边，还包括美食、旅游景点、住宿信息等在内的多种上海观光指南手册。旁边玻璃柜里，大世界夜景明信片、林肯爵士乐上海中心印花帽、帆布包等周边产品琳琅满目。可以说，一方小小的售票亭，正是上海努力迈向世界著名演艺集聚区的缩影。高质量的惠民演出和“艺术+商业+旅游”的业态模式，鼓励市民游客在“看大戏、游上海”中领略城市文化的独特魅力。

首演首秀与名家名团齐聚，上海打造世界级演艺集聚区

一座亚洲演艺之都的影响力和竞争力，首演首秀与名家名团的数量将是重要指标之一。记者调查统计了岁末年初演艺大世界区域内多家剧场的“节目单”，发现从首演数量到节目质量都凸显了演艺核心地带的集聚效应。

以共舞台ET聚场、中国大戏院、黄浦剧场、兰心大戏院剧场为核心剧场，近期刚落幕的2019上海国际喜剧节见证七台上海首演剧目，包括瑞典惊奇魔幻团《我是大人物》、澳大利亚汤姆·费兰根独角喜剧《憋逗放映厅》等。而在历时37天的展演中，2019上海国际喜剧节总共汇聚27台、130余场中外剧目，彰显演艺大世界这片“戏码头”的蓬勃活力。

上海大剧院的调查显示，其岁末年初档有16台32场演出，目前已售出超

过两万张票。2019年岁末最后两天，意大利指挥大师法比奥·路易斯执棒上海歌剧院交响乐团、合唱团，带来贝多芬《第九交响曲》等重磅曲目。上海大剧院工作人员告诉记者，法比奥这两场音乐会的门票在开票后迅速售罄，演艺大世界服务中心内的100张补贴票也很快被一抢而空，因此剧场在不久前再次额外开售加座票，希望满足更多乐迷对新年音乐会的观演需求。

上汽·上海文化广场的“年末大戏”包括多部世界经典剧目。继伦敦西区原版音乐剧《玛蒂尔达》在2019年末谢幕之后，曾勇夺六项托尼奖大奖的百老汇音乐剧《追梦女郎》于2020年年初登场。这两部佳作均把中国首演献给了上海文化广场，而且都在演艺大世界服务中心有价格优惠的补贴票售卖。据演艺大世界服务中心的工作人员透露，有不少年轻的剧迷连夜排队，一来再来抢购文化广场的音乐剧票，好剧目和好作品对观众的吸引力可见一斑。

集“吃喝玩乐游购娱”于一体，让“看大戏、游上海”成为生活方式

在专业剧场之外，林肯爵士乐上海中心、思南公馆等演艺新空间的发展也在不断激发市场增值效应，为亚洲演艺之都建设打造良好的基础。正如上海音乐学院艺术管理系主任林宏鸣所说，演艺大世界不仅是推动上海演艺事业发展的战略新布局，也是面向世界和未来的演艺新天地。

不久前一个下着细雨的周六，“演艺大世界之旅”召集40位游客，在早上十点抵达外滩二十二号。旅程从这里开始，记者跟随国家级导游吕晓亮漫步在“万国建筑博览群”。从外滩二十二号的油压式仿古电梯，到和平饭店美轮美奂的大堂穹顶，大家纷纷拿起手机手机，试图捕捉海派文化的风情万种。“今天的行程时间太短了，外滩这些老建筑里充满了故事，每一栋都值得逛上很久。”吕晓亮说。

中午十二点，距离外滩不远、坐落在优秀历史建筑美伦大厦内的林肯爵士乐上海中心，用音乐和美食向40位游客敞开怀抱。前菜有煎蛋卷、墨西哥手卷鱿鱼等等，主菜包括牛排与海鲜。当食物的香气渐渐弥漫，台上女歌手Shenel Johns及乐队的表演正好开场。慵懒与激情并存的爵士乐萦绕在所有耳边，诠释了一个属于周六的休闲姿态。

这一轮的“演艺大世界之旅”，在当天下午两点结束。“周杰伦新歌《说好不哭》MV里出现的奶茶店就在水边，等会儿我打算先买杯奶茶，再到南京路步行

街逛逛。”离开林肯爵士乐上海中心时，一位外地游客举着“魔都文艺地图”说。正如在纽约百老汇、伦敦西区等世界一流演艺集聚区，看演出之余，品美食、喝咖啡、逛美术馆和购物也是“标配”。

如今上海演艺大世界已有高密度的剧场群，进一步打造好“艺术+商业+旅游”的业态模式，文旅结合所释放出的潜能将是巨大的。演艺大世界服务中心相关负责人告诉记者，未来演艺大世界将继续联动区域内的热门场馆、集聚优质文旅资源，推出更多“看大戏、游上海”的优质演艺旅游线路，为市民和游客打造“购一票、观多剧、住几晚”的新体验。

演艺新空间激发市场增值效应，为上海演艺事业筑底蓄水

在剧场内观看交响乐或是音乐剧，依然是主流之选。倘若从博物馆、艺术中心、实体书店，到商场、地铁站、酒店，甚至老仓库、老码头里都能上演好戏呢？比如上海现代人剧社与思南公馆、思南公馆288LiveHouse展开合作，推出了多部实景沉浸式戏剧——《意浓马提尼》在音乐酒吧里上演，《我和吸血鬼有个约会》演出地则是在教堂。“在这样的演艺新空间内，观众看演出如同参加一次社交活动，看戏就像参加一场派对。”上海现代人剧社总监张余说。

2019年5月，首批来自黄浦区演艺大世界的十家演艺新空间正式挂牌，其中就包括林肯爵士乐上海中心和思南公馆。这些适合举行特色演艺活动的公共文化空间，正在上海不断扩展。业内人士告诉记者，演艺新空间作为专业剧场的补充提升了上海文化环境的品质，同时激发了市场增值效应为不同产业带来欢笑。

从上海城市更新工业转型机构的统计数据看，上海可供利用与闲置的空间有4000多个，如果能有10%的转换，这些演艺新空间将为亚洲演艺之都的建设筑底。与纽约百老汇、伦敦西区相比，当下上海剧场群中300座以下可供对外演出的场所数量并不多。记者获悉，未来三年，上海计划实现200家演艺新空间的目标，这意味着上海至少将每年新增一万场演出。谁来承担大体量的演艺空间？张余介绍说，上海目前有12所大学都开设了本科的表演专业，这些毕业生初出茅庐就做大剧场演出是不现实的。而演艺新空间可以成为这些群体的人才集聚区，蓄住演艺人才之水。“未来的文化高峰人才和文艺名作，也许会通过这一个个演艺新空间孵化出来，为亚洲演艺之都的建设打下稳固的地基。”