

2020“上海影视四季沙龙·冬”举行,创作者们把脉真正喜剧的缺失——

在喜剧成为“刚需”的当下,它最大的“包袱”仍从生活体察中来

■本报首席记者 王彦

平台定制剧,每个月可能收到近百个项目。总数不少,喜剧却是稀罕物,百个之中仅占七席,且还有一个与其说是喜剧,不如划归为“古代沙雕剧”更为合适——湖南卫视在电视剧市场中常被视为整体风格最为轻松的平台,可湖南广电旗下芒果TV影视剧中心文学总监朱丽美给出的数据,却让人“乐”不起来。

作为平台方代表,朱丽美认为:“真正的喜剧要有悲凉的底色在,但现在的喜剧更多为了搞笑而搞笑,很浅,很薄。电视剧市场的这块缺失,源自年轻创作者们对于社会感知等各方面稍微弱了,他们更多成长于网络,习惯于‘宅’,很少走出房间感受真实的社会生活。”

昨天,2020“上海影视四季沙龙·冬”在上海作家书店举行。导演、编剧、演员、平台、评论界等各方面代表齐聚,为荧屏上真喜剧的缺失把脉。无论演员杨立新提出“喜剧是写出来,也是

演出来的”,还是滑稽界领军人王汝刚借老艺术家袁雪芬的轶事表明“人人身上都有喜剧的因子”,与会者都认为,在生活尤其需要多点欢声笑语的当下,荧屏喜剧可谓观众的“刚需”,而喜剧最大的“包袱”依然、永远从真切的生活体察中来。

喜剧同样苛求一剧之本,创作者需时刻携带一颗细小敏感的心

1993年,国内首部情景喜剧《我爱我家》播出,新颖的表达方式和独特的风格令这部长达120集的电视剧迅速风靡全国。自首播已过去了27年,但它不仅是80后、90后的少时记忆,也成为今天00后的快乐源泉。

平凡的老贾家为何成为这么多人共同的回忆?杨立新很笃定:“喜剧首先是写出来的。”那会儿,英达端着剧本找到他,“先看看,觉得好看咱就一

起弄”。当晚,演员躺在床上读剧本,没看几页就乐不可支,一旁妻子推推他,“明天还上班”。不得已,他憋着笑,抖个不停;再不济,躲进厕所看完了全本。“文字都如此鲜活生动,演起来能不好看吗?”

《我爱我家》大获成功后,情景喜剧一度成了创作的显流,可杨立新发现,一些剧本“跑偏”了,人物无特殊性格,戏剧无冲突结构,大段的笑料都“押”在让演员出门就摔跟头之类简单嬉闹的场景里。他推辞了这些剧本,“让喜剧创作更蓬勃,首先需要文学界、作家们多多在生活中发现喜剧。”

演员的话还有另一半,“喜剧也是演出来的”。它并不完全与搞笑画等号,写时需要智慧,演来同样要保持理性。喻恩泰抱持相似观点,《武林外传》里的秀才一角让他被大江南北的观众熟知,但随着时间推移,“我越来越意识到,我以前一直把演员分为喜剧或正剧演员,后来发现,演员就是演员。”无论喜剧或悲剧,都是在讲述一件事;而演员,无关标签,也都是在表演中体察人的情感、呈现

人性本质。喻恩泰拿做菜打比方,“酸甜苦辣咸,有人加香,现在还讲究复合味。我们做戏也如此,有很多复杂的情感,台词之后还有潜台词,喜剧之中看得到悲剧的意味。”关键在于,创作者是否拥有一颗足够细小、敏感的心,能捕捉生活中一闪即逝的明媚因子。

方言仍是塑造喜剧的有效手段,“笑的经典”代表一种生活的真实

王汝刚、张建亚、赵屹鸥、曹可凡……沙龙上,几位上海的创作者不约而同提到了海派喜剧的过去与现在。

王汝刚的印象里,《七十二家房客》是滑稽界老前辈们集体“聊”出来的作品,首演时没有剧本。但这样的模式,到代人行不通了。张建亚的电影《三毛从军记》是上海电影喜剧一脉的代表作品之一。28年前创作时,正赶上电视剧《编辑部的故事》热播,剧中语

言之精巧一时风头无两。张建亚决定另辟蹊径,把默片时代卓别林的感觉融入三毛的故事。“但现在,如果仅仅动用手段已经不行了,我们面对的观众见识广。”演过话剧、配过音、当过主持人的赵屹鸥坦言,相比以北京话为基础的北方方言,包括沪语在内的吴语方言在喜剧的疆域有些式微了。

如果说喜剧创作的难度是1.0,那么带着浓烈地域色彩的海派喜剧创作难度更上层楼。有没有破解之道?与会者从海派经典里寻求答案。

曹可凡提到了桑弧。他执导的《太太万岁》没有一流演员坐镇,但剧本极为精巧,讲女性虚荣,讲社会的欺骗,所有的喜剧结构层层嵌套,作品名动一时。它与《假凤虚凰》以及稍后的《哀乐中年》一样,都是海派喜剧扎根于市井生活、展开市民喜怒哀乐范本。

《脱戏》也是沙龙上屡被提及的作品。虽说影片里都是些让人糟心的事,倾家荡产,夫妻离心,隔岸观火等,但电影能始终传递谐谑的气氛,这其中剧作细

节奏效,演员表演准确,更重要的在于方言对白与表演的严丝合缝。王汝刚迄今记得片中台词,他复刻出来,上海话、宁波话、绍兴话、苏北话、苏州话……就是一股子市井生活的浓郁气息,夹杂着市民心性的活色生香。他还回忆起著名越剧表演艺术家袁雪芬的往事,一次在北京开会,她老人家冷不丁在电梯里冒出一句越剧念白“全聚德”,逗乐了四下。原来,一群人挤在电梯里,像是烤鸭被送进了烤炉。经典的作品也好,老艺术家的一时妙言也罢,方言的渗透,其实代表着一种生活的真实。

复旦大学中文系教授、博导杨俊蕾借契科夫笔下的形象为喜剧创作找灵感。文学巨匠塑造的,是喜剧创作者。他生活中听到一个难得的笑话时会迅速把袖口翻出来,用铅笔把故事、灵感记在身上。学者说,她自己也会时刻记录生活中喜出望外的东西,这些因无法预测而突然分享的内容其实带有强大的力量,“好故事价值千金,一个让人捧腹大笑的故事其实是无价之宝。”

钢琴家朗朗打头阵今晚亮相东艺,以高品质演出带动岁末演出市场升温 实力爆表!本土艺术力量闪耀上海跨年舞台

■本报记者 姜方

2020年对演艺行业是充满挑战性的。历经考验,眼下上海各大剧场有了回暖趋势,临近年末更是迎来红火的季节。今晚,享誉全球的钢琴家朗朗将登台上海东方艺术中心,挑战“音乐的珠穆朗玛峰”、巴赫的《哥德堡变奏曲》。这样一场由“大咖”带来的高品质演出,开票十分钟即售罄。错过今晚这场音乐会怎么办?最新消息传出,明年1月7日朗朗将以“加场”方式重返东艺。

在严格控制75%上座率的前提下,沪上多家院团和剧场精心设计了岁末演出档期的节目单。记者惊喜地发现,大量具有国际影响力的本土艺术家和团体,将集结上海展现中国艺术力量的精彩。据不完全统计,仅以12月31日当天为例,就有七场重量级的新年音乐会将在申城主要剧场上演,用音乐送出最美好的新年祝福。

拥有国际声誉的“华人之光”助力上海岁末演出档期

不少国内顶尖“大咖”持续助阵上海东方艺术中心,填补了国外名团与艺术家在今年集体缺席的遗憾。其中,两位享誉国际音乐界的“华人之光”尤为亮眼。钢琴家朗朗发行《哥德堡变奏曲》专辑的三个月后,将在今晚奏响这部大师的杰作。作为世界年轻一代罗西尼男高音的代表歌手,石倚洁将在本月中旬登台东艺,携手综艺《声入人心》中的美声男孩李文豹、赵越、廖佳琳一展歌喉。今年是贝多芬诞辰250周年,上海各个厅团、音乐家都为纪念“乐圣”铆足了劲。在今年步入尾声之际,东艺特别推出“贝多芬·破晓与欢乐”主题音乐会。12月13日,著名指挥家曹鹏将携手指挥家宋明和小提琴家夏小曹,率领上海城市交响乐团,献演贝多芬《第一小提琴浪漫曲》《第五交响曲“命运”》《第九交响曲“欢乐颂”》等作品。相信贝多芬音乐中的英雄主义以及对

▲朗朗钢琴独奏音乐会海报。(东艺供图) ▲金承志与上海彩虹室内合唱团跨年音乐会海报。(上海音乐厅供图)

生命的敬畏与敬重,将通过上海舞台鼓舞人心。打通线上线下,让舞台演出抵达更多人群,是今年演艺工作者面对的共同课题。如果无法亲临现场或音乐厅观演,上海还有一场特别的16小时马拉松音乐会面向全球直播。12月16日贝多芬诞辰250周年当天,在享有“亚洲第一棚”之称的上海广播大厦200平方米录音棚,直播将以“嘉宾访谈+现场演奏+音视频赏析”形式,全方位展现贝多芬的音乐和人文力量。直播还将展现古典音乐在中国的普及发展,呈现中外文化交流的最新成果。

横跨古今中外,重量级新年音乐会亮相申城各大剧场

在跨年夜这样一个特殊的时间节点,上海各大剧场的新年音乐会更是气象万千。从交响乐、民乐到流行乐,从波卡、圆舞曲到中国人耳熟能详的歌曲,拥有不同审美喜好的听众,都能找到各自心仪的那一款。而上海本土文艺院团和音乐从业者将用丰富曲库和专业水准,为乐迷带来内容横跨古今中外的演出。

指挥家许忠和余隆将分别率领上海歌剧院和上海交响乐团,带来“干货”满满的音乐会。上海歌剧院的演出内容偏

向西方歌剧——莱哈尔《微笑王国》、比才《卡门》、瓦格纳《汤豪赛》等歌剧中的唱段。上海交响乐团则致力于向世界传递中国声音——女高音云朵将唱响朱践耳的《唱支山歌给党听》,上海交响乐团为庆祝建党百年最新委约创作的四部作品《中国颂》《父辈》《逐浪心潮》《相信未来——为女高音与乐队而作》也将在当天完成上海首演。

年轻的上海音乐人为新年音乐会贡献了更多新鲜玩法。在凯迪拉克·上海音乐厅,金承志与上海彩虹室内合唱团带来的跨年音乐会别出心裁。演出过程中,台上所有表演者会在某个时刻换上睡衣,金承志也邀请听众穿睡衣、带靠枕或喜爱的毛绒玩具,更舒服地享受音乐。

■本报记者 姜方

据教育部发布的数据显示,2019年中国音乐教育培训市场规模约920亿元人民币,预计未来保持8%的增速。在音乐消费需求加速释放的市场热情下,如何进一步引导乐器消费?“乐器设计不仅要以动人的色彩、图案去吸引眼球,还要让乐器成为制作者和演奏者之间的精神桥梁。”上海民族乐器一厂技术装备部经理钱冰菁如是说。该厂近期推出的锦绣中华等系列新品,把“国潮”元素融入民族乐器,激活传统文化的生命力,引起业界的广泛关注。

在眼下的中国,如果说有一些乐器闪耀着传统的光,那么还有一些乐器则彰显着创新的芒。比如在2020上海国际乐器展现场,使用静音技术的钢琴就引起了诗意的、东方的关注。“截至去年底,世界上总共有266.6亿台接入互联网的设备,平均每人3.45台设备。当人与人的交流可以突破空间限制时,这也对音乐从业者如何最大限度发挥自己的创造性,提出了更多要求。”在中国音乐学院教授谢嘉幸看来,科技进步助推音乐教育方式革新,乐器也会向数据化、智能化方向发展,科技或将改变未来人们聆听音乐会的方式。

中国民族乐器有多美?当她们身上承载着中华民族锦绣河山的美好寓意,所焕发出的不仅是乐器本身历久弥新的美,更体现了器以载道的永恒主题。上海民族乐器一厂不久前向公众呈现的年度新品,尽显中华传统文化的壮丽与多姿。

比如“美好生活”系列古筝,面板装饰是由张雅歌、易剑赋、金石三位艺术家分别绘制的广西、河南兰考、贵州等地脱贫后的新风貌,生动形象地展示了脱贫攻坚的有效成果。而“百蝶图”系列乐器,由民乐一厂与上海工艺美术大师翁纪军共同推出,设计灵感来源于清代郎世宁的《百蝶图》,并在此画作基础上进行变化与创新。该系列乐器包含古筝、二胡、琵琶,运用大漆描绘工艺,金银箔料,整体色彩鲜艳、亮丽,蝴蝶仿若在琴身上翩翩起舞。灵感来自敦煌壁画的“天衣飞扬”系列古筝,则彰显了飞天穿梭于云彩之间的灵动形象……“优秀的乐器设计除了满足功能性以外,还应该传递一种感动演奏者的精神,用现代手法为乐器注入诗意的、东方的、古典的情怀,是我们不断探索的主题。”钱冰菁告诉记者,音乐本就是时间的艺术,中华文明也拥有悠久历史和深厚文脉,民乐一厂推出的新品希望让传统文化焕发出新的光亮。

这些年钢琴家宋思衡热衷尝试音乐舞台的新鲜打开方式,最近他又“解锁”了一个高科技玩法。他在2020上海国际乐器展钢琴展区头戴耳机,演奏了自己作曲的《疫情音乐日记》。钢琴没有发出任何声音,只有宋思衡和部分头戴耳机的听众,能听到即时电子输出的数码琴声。原来,这是一架静音钢琴,可选择一般或静音状态。“使用一般钢琴弹奏时,琴槌会向前打弦,而新开发的打击植装置在打弦前停止,让琴槌无法敲打到琴弦,因此旁人不会听见琴音,实现静音效果。”雅马哈钢琴相关负责人说。

耳机传来的钢琴声音音质如何?据介绍,这款钢琴的每个琴键下方都装有利用专利开发的光学感应器,能感应演奏者的弹奏力度变化,捕捉钢琴键盘与踏板细微动作,并将触键信息反馈到内置音源器,转换成音色逼真的声音信息,通过耳机输出。光纤传感装置可准确记录键盘连续动作,在静音功能下使声音自然顺畅地表现。

宋思衡告诉记者,剧场或音乐厅中本身存在不少声音干扰,而且一些音乐厅越造越大,不利于独奏作品呈现原汁原味的声音。“有了静音技术,可以让听众身处作品的任何位置,都能无差别地听见音乐家脑海里出现的声音,让演奏者和聆听者的心灵贴得更近。”

承载中华传统文化寓意的民族乐器,使用静音技术的钢琴亮相沪上 国潮+科技,这些乐器闪耀传统之光和创新之芒

一年一度的“日本新片展”将于本周启动,共展映八部最新日本影片。图为《希望》剧照。(片方供图)

汇集影坛主流与新锐导演力作,“日本新片展”本周将开幕

看浮世绘掠影和日本文学光景

■本报记者 王筱丽

桥本一、堤幸彦、藤井道人、佐藤快磨、春本雄二郎、波多野贵文……这些当今日本影坛主流与新锐导演的力作将集中登陆沪上影院。本周五起,《北斋》《沉默东京》《希望》《宇宙中最明亮的屋顶》《周围有婴儿的哭声吗?》《小说之神》《我是大哥大》《由宇子的天平》八部影片将亮相“日本新片展”。值得一提的是,其中《北斋》和《由宇子的天平》在日本公映前率先与国内影迷见面。

银幕再现《神奈川冲浪里》背后的天才故事

2017年,上海国际电影节和东京国

际电影节联手首次将影展项目拓展到电影节之外,在上月举行的东京国际电影节上,片单中的《北斋》作为闭幕影片首次亮相。在《北斋》中,导演桥本一将镜头对准了“浮世绘”三杰之一——葛饰北斋。说到日本美术的标志性作品,出自葛饰北斋之手的《神奈川冲浪里》不得不提。2020年适逢葛饰北斋诞辰260周年,影片围绕北斋和出版人葛屋重三郎(阿部宽饰)和搭档柳亭种彦(瑛太饰)的故事展开,揭秘了这位天才画师波澜壮阔的一生。在电影中,戛纳国际电影节史上最佳男主角得主柳乐优弥和日本现代舞大师田中泯分饰青年与老年北斋。

《由宇子的天平》是导演春本雄二郎的第二部作品。影片主角由宇子是一名纪录片导演,她率领制作组就三年前发生的一起被霸凌女生自杀事件展开多方调查,并围绕几个失去亲人的家庭进

行拍摄。可在还原事件始末的过程中,意想不到的事情接踵而至,让由宇子对真相和谎言的看法失去了平衡,迫使她做出了改变人生的决定。《由宇子的天平》是一部极其“安静”的作品,全片没有采取任何配乐,在这个充斥着道德冲撞的故事里,导演用理性的镜头语言,令观众沉浸在第一视角中,亲手揭开眼前的迷雾,从而走进漩涡中的真相。

改编自当代文学的影院爆款接连上新

今年共有三部影片改编自同名小说,原著所积累的人气也让这些影片成为影展中最受欢迎的作品。鬼才导演堤幸彦再度接下了其拿手的悬疑题材,选择的文本则是人气作家井筒谷介的《希望》。故事讲述了富裕的石川一家受到人人羡慕,某日,儿子规士擅自外宿后,石川一家幸福的日常生活完全被改变了。随着规士的同学被案件浮出水面,规士涉案的可能性也逐渐显现……

另一部悬疑小说《沉默东京》则为波多野贵文提供了灵感,东京某电视台在圣诞节夜接到一个匿名电话,声称在惠比寿藏有定时炸弹。此后,罪犯又在网上发布信息,称自己的下一个目标将是涩谷八公广场,并要求与首相对话。在情节层层推进的同时,一幅反战群像也逐渐明晰。改编自作家野中智素同名小说的《宇宙中最明亮的屋顶》是本次展映中最具日影文艺气息的作品之一。

陷入单恋的14岁少女喜欢在屋顶上消磨时间,某个夜晚,她遇见了一位无所不能的老婆婆,两人共同谱写了一段离奇的夏日童话,而导演藤井道人标志性的慢镜头与精致的画面风格也为影片再添浪漫色彩。