

《豫园·豫剧·遇知音》驻场演出二月二十一日起登陆豫园

「海上梨园」迎来第一大地方剧种

■本报记者 王筱雨

当柔情百转的九曲桥畔响起慷慨激昂、粗犷豪放的中原之音,是怎样一番别致的场景?继昆曲和越剧之后,沪上标志性的戏曲演出场所之一、位于豫园的“海上梨园”将迎来中国第一大地方剧种——豫剧的驻场演出。1月21日起,豫剧表演艺术家李树建将与一众豫剧名家新秀启动《豫园·豫剧·遇知音》活动。豫剧千里迢迢来到上海开创驻场演出新模式,看中的便是戏剧大码头的平台效应。正如上海市戏剧家协会顾问沈伟民所说,“成为中国传统戏曲的展示窗口,正是上海演艺格局多姿、体现文化大都市吸引力与影响力的有力证明”。

众所周知,上海是许多戏曲名家的成名之地,京剧大师梅兰芳就是上海一炮打响,进而开展全球巡演,将中国戏曲艺术第一次带到世界。而豫园作为上海的著名景点,距今已有400多年的历史,承载着极为丰富的中华优秀传统文化。近年来开展的花展、灯会、书画展、文物展、“空中戏阁,海上梨园”等文化活动享誉海内外,每天都会接待大量来自世界各地的游客。据悉,为了此次豫剧入驻豫园,双方进行了长达半年的前期策划。

去年,李树建曾与河南豫剧院二团携新编历史剧《清风亭上》亮相“演艺大世界·2023国际戏剧邀请展”,让上海观众一睹当代豫剧的魅力。彼时,观众的热情就让李树建充满信心——上海是世界的演艺码头,在这里,我们还能做得更好!“海上梨园”虽然只是小剧场,却是豫剧的大舞台,希望让更多新人通过这方舞台走向全国、走向世界。”李树建表示,“借助上海国际大都市的独特优势,真正为豫剧培育省外市场,为剧种的长远发展赋能。”

“华灯与戏曲交相映,这种独特的美感享受为传承传播中华优秀传统文化创造了一个令人向往、使人陶醉的氛围。”这在沈伟民看来,中国名园豫园自带的高人气将在驻演中发挥不可忽视的作用,天然地为豫剧“导流”,将其推荐给更多元更丰富的受众。与此同时,“海上梨园”作为小剧场拥有灵活多变的特质,可以容纳形式主题各异的演出,全方位展示剧种的魅力。“热情拥抱八方来风,这是上海的城市性格之一。”他对记者表示。

届时,观众不仅将在“海上梨园”欣赏到以豫剧为代表的河南经典戏曲剧目《花木兰》《朝阳沟》《穆桂英挂帅》《七品芝麻官》等作品以及水袖、变脸、耍猴等传统绝活,也能看到河南优秀传统文化少林功夫、太极拳和曲艺文化品牌“喷空”团队与河南李树建戏曲艺术中心联合打造的沉浸式演出。上海豫园湖心亭总经理兼“海上梨园”主理人王毅文表示:“海上梨园”举办过多个种类的戏剧演出,豫剧入驻之后,将进一步丰富剧场的演出形态。”驻演也吸引到沪上戏曲名家的加盟,茅善玉、李军、傅希如、潘前卫、李政宽等献上他们的代表性节目。

豫园得天独厚的地理优势和文化属性也为文旅融合创造了新场景。驻场演出期间,“海上梨园”将设立河南名产专柜,推介郑州烩面、方中山胡辣汤、开封灌汤包、温县铁棍山药等非遗传统美食,让广大上海市民和海内外游客在豫园内赏豫剧、品豫腔豫韵的同时,还能近距离感受豫豫豫味。

《豫园·豫剧·遇知音》本月起每月下旬演出三场。(主办方供图)

长波浪、高跟鞋、外滩27号的金花是她,头发蓬乱、工服灰暗、暴风雨下的狂花也是她。唐嫣说,小汪身上有野蛮生长的活力,像“打不死的小强”,那种朴素的生命力是一个女生不同阶段的美。

制图:张继

唐嫣:我过去的三年,都是“汪小姐”

■本报记者 王彦

关于电视剧《繁花》,社交平台有个话题“×天前和×天后看繁花”,意指随剧情而变的观剧心理。数千方阅读量的话题下,热门第一条对唐嫣不吝赞美。“刮目相看”“王家卫用对了唐嫣”“人生角色”等评价一时占据主流。

时间倒回《繁花》开播前,王家卫还在对画面精雕细琢,几乎没有演员看过全片。导演的一贯神秘,情节的隐而不宣,让大家在路演时都不敢轻易剧透细节。大众观望,主创也在等待,等这部拍摄了三年的电视剧在播出后“响”还是“不响”。

本报专访唐嫣那天,她正处于这段等待期,等“汪小姐”为大家认识,等《繁花》被观众认可,也等待更多人给演员唐嫣的最新判词。对一些问题,她表示“时候未到”,但有三件事是彼时便确凿无疑的:她说“美”是多维的、多向的;她说《繁花》于目前的自己是无可替代的;她说“汪小姐”这个角色有一部分留在了唐嫣身体里。

《繁花》播到现在,至少“汪明珠”的名字在许多人心里“碰碰响”了,不只是因为这个看来娇俏俏的姑娘在暴风雨里高喊“我要做自己的码头”,也不见得是为她自立门户后开出的第一单而折服。“汪小姐”能撬动人心的魅力,很多时候在乎一种“明天感”,是在丛林法则里始终相信明天会更好;是在穿透了金色调与强烈光影后,人们在唐嫣的“汪小姐”身上看到了一个上海姑娘能拥有多么阔达的精神世界。

从未见过的自己

剧组第一次官宣阵容时,外界不无愕然。“汪小姐”,一个在原著里命运坎坷又带着“人情复杂、万事纠葛”肉感的角色,到了电视剧该如何呈现,是照样凌厉还是温柔相待,没人猜得到王家卫的底牌。

问题到了唐嫣这儿,演员答得辩证,“她让人心疼又让人欣赏”。心疼她依然风吹雨打,一起起落落,欣赏她“有韧劲、有冲劲、有担当、至真至情、拿得起放得下、敢打敢拼……”有很完整的人物成长线、丰满的表现维度,几个标签不足以形容。一时怜惜给角色,

“善待”则是角色与演员共享的。尤其,王家卫爆改后的“汪小姐”,打开了唐嫣从未见过的自己。

1988年,“汪小姐”的青葱岁月,姑娘上外毕业后,顶替父亲进了外贸大楼,生命和日常的基调都有些高亢。“戴尼龙袖套和半截的绒线手套,啤酒瓶样厚底近视眼镜后面,一点青涩、几分较真、风风火火,都是妈妈那辈人年轻时的样子。”拍摄间隙,唐嫣给家里打视频,手机那头的妈妈脱口而出,“灵,登样”,两个沪语用词都是漂亮的变体说法。“真的很美。”唐嫣说,萌新的“碰瓷”否认,美或者说表面的颜值这桩事,在众声喧哗的互联网时代,是让很多女演员态度微妙化的“资产”。

毋庸置疑,美,对于女演员而言是天赋。因为形象优越,还在中戏上学时,唐嫣就被张艺谋选中为雅典奥运会闭幕式“北京8分钟”的“奥运宝贝”。但也无法否认,美或者说表面的颜值这桩事,在众声喧哗的互联网时代,是让很多女演员态度微妙化的“资产”。

《繁花》剧组的邀约递来,唐嫣并不讳言那是难以置信的。更让她惊讶的事发生在与王家卫的初次见面,“聊天中,导演一直让我别给自己太大压力,许多话让我感觉他已经非常了解我了”。现在回想起来,那天也像是契机,一个让演员唐嫣自我审视的契机,王家卫导演为什么找到她,他看到了她哪些特质……她把寻找的答案放到“汪小姐”身上,最终,长波浪、高跟鞋、外滩27号的金花是她,头发蓬乱、工服灰暗、暴风雨下的狂花也是她。

演员本人说,妆造只是角色内心的外化,“小汪身上有野蛮生长的活力,像‘打不死的小强’,那种朴素的生命力是一个女生不同阶段的美,我全盘接受”。

恩师王家卫

上世纪90年代初,唐嫣还是个小姑娘。彼时的她观察家乡的视角,肯定和成年人汪小姐有所区别。饶是如此,唐嫣很笃定:“《繁花》里的一幕幕似曾相识,代入感太强了。”

有些亲切感由“硬件”营造。第一次走进片场搭建的进贤路,唐嫣为眼前的“神还原”兴奋不已。弄堂、烟纸店、自行车、路牌,先映入眼帘,随后移步换景,几乎步步有惊喜。棒头糖、“老坦克”缝纫机、热水瓶、磕掉了边缘搪瓷的痰盂罐……细节太多了,演员们刚进片场,看到这个东西也有,那个东西居然也有,惊呼声此起彼伏。剧组也请来当年外滩27号上班的初代白领们给演员讲课,城市的记忆与个人人生温柔重合,“开机时自然而然就入戏、入情了”。

许多观众达成了共识:《繁花》就要看沪语版。一则沪语是片场用语,声场的远近、轻重乃至气流都是与表演一脉相承的;二来沪语作为母语,揭开了演员们本能式反应、潜意识表演。唐嫣承认,家乡话是迅速进入角色内心的秘钥,“看着剧本,就会自动切换成上海话,从未有过”。沪语不仅带来亲切感,许多文字下的潜台词也跟随上海话独有的表达平添意蕴。演员形容台词为“千层蛋糕”,写来与普通话一样,但在气息和顿挫的发音背后,“方言的习惯带着心照不宣的暗号”,让演员和角色卷起岁月乡愁的记忆,化在烟火气里等待观众前来认领。

但方言并不只是“解除封印”“降低难度”的,尤其对唐嫣。上海话本就语速轻快、雀跃,“汪小姐”快人快语,情绪一上来,台词几乎没有气口。后期重配普通话版本时,同组演员替“汪小姐”暗暗叫苦,唐嫣深呼吸,“唯一办法,就是在话筒前投入地、全身心地再演一遍,用普通话再感受一遍汪小姐”。在唐嫣眼里,自己“卷”自己,是《繁花》剧组的常态。她将王家卫视作“恩师”,“导演会根据我们在镜头前的表现不断深挖,听他讲戏常有醍醐灌顶的感觉”。有这样亦师亦友、善于挖掘演员潜能的导演在,拍戏便是大家最享受的事,收工反而成了让人黯然的一刻。“每天收工,很多人舍不得离开,怎么就结束了呢,都意犹未尽。”于是,有了吴越主动拖堂、被导演抓包后顺便补拍的幕后花絮,成就的却是“小汪”含泪收下师父邮票,为岁月珍贵情谊深深长掬一把泪的动情场面。

生命的痕迹

《繁花》整整拍了三年,“杀青多”是网友

的玩笑辞令,但摆在演员面前的难题很现实:怎样接戏?妆造和道具的衔接交给剧组工作人员,人物状态怎样保持一致考验着演员。外型上看,不能胖、不能瘦,就连几条皱纹都会被高清的镜头捕捉;更要紧的在眼神、在心境。

生命会在岁月里留痕,可对一部剧的同一个角色,演员需要“无痕”,藏起自己在真实岁月里的痕迹,抹掉其他剧组角色带来的痕迹。“我可能没有这样的难题。”唐嫣说,“因为过去三年里,我全身心投入,我的情绪事实上是被汪小姐牵着走的。难过了她的难过,欣喜着她的欣喜。”此话听来轻松,可稍稍琢磨,很容易分辨个中五味杂陈。都说女演员“花期”宝贵,三年只接一部戏,三年只跟一个角色死磕,时间的洪流会带来也会带走许多人和事。唐嫣不说选择,只谈值得。

王家卫导演是恩师,外界只道他把唐嫣带到了作为演员的新境界,但演员本人说:“他给我上的最重要一课不单单是表演,而是人生。演戏是演另一个人的生,在剧组与王导聊天时,常常好像走进了人生课堂。”她把对手戏演员看成“高山”,是自己戏里戏外的贵人。饰演金花科长的吴越、饰演范总的董勇都是演技精湛的前辈,“跟他们拍戏,压力不小”;虹口码头的工头范志毅从足球跨界来客串一把,“他的表演状态很自由,而越自由越厉害,一样是挑战”。故事里,师父、范总、工头都是角色的贵人和革命战友,“戏里,他们帮我从‘汪小姐’蜕变成真正的汪明珠;戏外,他们帮到我唐嫣,让我知道,对手戏演员强,我也可以遇强则强”。

还有些痕迹潜移默化着留在了生活里,变成唐嫣的一部分。“小汪”行动力强,生命力饱满,一言一语都像上了倍速的。“忽然一天,唐嫣在家发现自己的动作变快了,以往洗漱、吹头的动作几乎压缩了一倍。过去的三年,我全都是汪小姐,身、心、灵结合为一体,我不认为自己是唐嫣了。”

汪明珠的故事还在继续,演员唐嫣也是。1983年生于上海,唐嫣在《繁花》开播时40岁了。“《繁花》让我更热爱表演。”三年打磨,愿她像“汪小姐”那样,眺跳纠缠的混沌,穿越繁花迷人眼,在演员这条路上真正抵达“不惑”。

《天启异闻录》:西方的怪兽,无法讲好中国的故事

■本报记者 卫中

日前,作家马伯庸通过社交媒体辟谣:引发颇多争议的网剧《天启异闻录》与自己无关,并非改编自他的小说。而此前众多娱乐营销号有意无意将这部网剧称为“马伯庸作品改编”,这种“碰瓷式营销”更加消耗了作品的口碑。

《天启异闻录》亮相之初引发不少网友的“高分”期待,毕竟故事“脑洞大开”:锦衣卫的绣春刀、佛朗机商人的火枪、力大无穷的怪兽……各方势力在天启年间辽东角逐。此类国产剧中少见的奇幻题材让人眼前一亮,有网友戏称:第一集《绣春刀》,第二集《生化危机》,第三集《加勒比海盗》,“期待值拉满”。担任主演的黄轩,及曾执导电影《绣春刀》和《刺杀小说家》的总导演路阳,也为这部网剧增加了“质保”。但在这些优势因素叠加之下,《天启异闻录》全网正片播放市占率第5,表现不温不火,口碑高开低走。

陷于叙事节奏的泥泞,题材稀缺却后继乏力

古装奇幻剧《天启异闻录》讲述明朝天启年间,锦衣卫褚思镜前往辽东宁远城外的宁海堡调查军中伤寒疫病状况,在这过程中发现诸多诡异现象,由此展开奇幻冒险故事。由黄轩饰演的锦衣卫褚思镜性格沉稳,办案经验丰富,武艺高强;吴樾饰演褚思镜的搭档魁官伯颜,他表面粗豪,实际上心思细腻,常常在无形中帮助褚思镜推进查案进展。然而,剧情前期铺垫过长、

叙事节奏缓慢,十分令人“捉急”。褚思镜、伯颜一行人在兵营里唇枪舌剑,在军队库房里细心搜查,在街头寻访百姓嘘寒问暖……看似非常忙碌,但主线剧情进展缓慢。一共12集已播放过半,前期铺开的主角弟弟下落、筑城背后的朝中势力斗争、军中疫情真假、乌菴岛上的神秘组织等线索一个都没收束。

如果对对标国外奇幻题材作品,不难看出网友为何越看越失望。HBO出品的《权力的游戏》虽然有龙、女巫、魔法等元素,但整部作品讲述的故事原型取材于中世纪封建领主之间权谋和战争,堪称一部玄幻文学的史诗;网飞推出的韩剧《王国》将领议政与国王世子之间的矛盾交代得十分清楚,并没有故作玄虚。与之相较,《天启异闻录》徒有题材雄心,却拙于叙事——无论怪兽与人类之间错综复杂的关系,乌菴岛上鬼气森森的迷雾,还是明朝天启年间辽东各方势力龙争虎斗的厚重历史背景,各要素的呈现驳杂缺少相互呼应,故事节奏更是拖泥带水。该剧在爱奇艺平台上线首日的热度还不到6000,播放至今的单日热度峰值也只有7200出头,平淡表现实在与这个精彩题材及强大主创阵容不相匹配。

“明军版毒液”背后,本土神话元素去哪了

有细心观众发现,《天启异闻录》中出现《山海经》《神异记》等东方神话体系的黑鸢、横公、玄冥等名字,但剧中“货不对板”的国外风格怪

兽样貌一出场就让人“出戏”。如《天启异闻录》中怪兽的第一次登场,是锦衣卫褚思镜查案时被一只上半身为人形的硕大八足蜘蛛偷袭。只见屏幕上的人和怪兽打斗热闹,而弹幕的注意力则在“这怪兽长得像电影《异形》”。还有网友在评论区进行普及:“那只人身蜘蛛来源更像是国外《龙与地下城》中蜘蛛女神罗丝。”此外,剧中人物沈让曾经是明军的一位把总,后来获得变身成怪兽的能力,但他变身的过程及其怪兽样貌的建模,却近似国外电影《毒液》中的怪物,导致有弹幕刷屏“明军版毒液”。

有学者指出,中国的上古神话反映着中华民族独特的哲学和世界,是中华民族区别于世界其他民族的特色文化表征。这种文化魅力使得中国观众对本土神话元素有着天然的亲和力。华东师范大学教授、民俗学专家田兆元也曾撰文表示,中国神话在对外传播方面,与西方神话在中国的传播,还存在着不对等现象。实际上,从早前的电影《长城》到近期的《天启异闻录》来看,中国观众对“国产西方怪兽”并不妥协接受,反而始终对根植于中国传统沃土的中国神话里的各种神兽抱有期待。

近年来,国漫大片《哪吒之魔童降世》、米哈游的游戏《原神》《崩坏:星穹铁道》、上海交通大学出版社的《中华创世神话六讲》等影视作品,都是在国内取得广泛好评后,进而迈向海外,不断将中国文化元素推向全球。这是否也在提醒国产影视作品的创作者,适当摒弃两面不讨好的“国产西方怪兽”,转而拥抱本土神话这片富饶的“蓝海”呢。

你我愿战死沙场

吴樾饰演褚思镜的搭档魁官伯颜,表面粗豪,实际上心思细腻,常常在无形中帮助褚思镜推进查案进展。图为《天启异闻录》剧照。