

现实主义并不是穿什么时代的衣服就能决定的,而是一种创作理念、创作态度、创作方法

少悬浮,去套路,观众对现实题材剧有更高要求

■本报首席记者 王彦

“谈判都去华尔街,恋爱都去巴黎秀”,日前举行的2018上海电视剧制播年会上,东方卫视总监王磊卿此话一出,多少观众会心一笑。

“我们发现,竞争是极度分散的竞争。”国广视索福瑞媒介研究有限责任公司客户总监龙长缨展示了一个数据,通过电视剧审批发行的制作机构中,“一部剧”公司连年递增,从2013年的75.4%到2017年89.4%,已逼近九成。

不可否认,2017年,中国电视剧行业收获了超越进取的一年,整体创作呈现出主流内容更突出、现实主义强力回归的态势。但同样不可否认,有着现实主义审美基因的观众,已对现实题材剧有了更高要求:少点悬浮,少点套路。

■荧屏上的人物逐渐渗入各行各业,但别让海外拍摄成了套路式“尬景”

医生、老师、编剧、谈判官、咨询师、工程师、时尚设计师……随着现实题材百花齐放,2017年出现在荧屏上的人物渗入了各行各业。在业内人士看来,“中国电视剧已进入了内容主题愈加丰富的新时代,反映了人民日益多彩的现实生活”。

2018年是中国电视剧诞生60周年。作为最普遍的大众文艺作品,某种意义上,电视剧还承载着容纳社会不同时期丰富记忆的功能,可以是温润人心的精神寄托。在走向良性循环,走向品质升级之路的过程中,观众还渴望看见这样的荧屏风景——新时代的现实主义剧应当着重表现中国人民对美好生活的向往,以现实生活的真实感为经纬度,刻画万花筒人生、社会风情画卷。

蓬勃的现实题材创作热情下,什么才是“真正的现实主义”成为贯穿年会的线索之一。

王磊卿关于海外“尬景”的点评引发会场一阵议论。国产都市剧最近流行扎堆“外拍”,似乎不到海外取景不好意思称“都市”。过去一两年,观众实在太熟悉相似场景:第一集,男女主人公海外偶遇,因误会不欢而散,可回国后发现冤家路窄。于是,故事就在欢喜冤家的模式中徐徐展开。有些海外拍摄确乎剧情发展的必然需求,有些纯属“为了出国而出国”。

套路不止一处,“顶着普通人的身份过着精英生活”以及“穿制服谈恋爱”也是都市剧愈发常见的遗憾。这就导致观众有时会“串戏”,让甲之主角换到乙剧里做戏,居然可以毫不违和。有行家直言,这是因为不断被压缩的制作周期,让编导演都少了点“贴肉”的经验,只能在所有人相似的爱情纠葛中掘地三尺。

如何避免套路?去年的品质剧《鸡毛飞上天》做出某种示范。它的好评来自多个维度:反映了改革开放的历程;反映了有血有肉的个人命运,跌宕起伏,又无不透露出温暖而明亮的现实主义力量;同样重要的还有,它极具真实感。该剧编剧申捷曾用了三年时间潜入义乌商人的生活,跟着他们进货练摊。对编剧来说,花时间沉浸在行业中,与仅仅依靠采访搜集素材,两种创作方法得到的质感,必会在细节中显出高下。而所有的细节和时间才是汇成品质、温润人心的涓涓细流。

■与其瞄准“爆款”,不如先让自己“相信”

来自索福瑞的数据显示,国产电视剧每年能播出的新剧呈逐年缩量态势,

2016年播出新剧171部,2017年只有140多部。与此同时,近九成公司都是“一部剧”公司。这意味着,许多制作方都需要“押宝”,都希望瞄准“爆款”一击即中。

从论坛嘉宾们的发言来看,所谓“爆款”在播出方式上有个必要条件——台网同播。但在制作手段上,“爆款”没有规定方程式。观众不会因演员阵容、知名IP、豪华制作等外部因素,而放弃对品质的衡量。去年顶着光环播出的剧版《深夜食堂》就是一例。“话题度”也不是靠超长剧集来堆砌时间就能累积起来的,腾讯公司副总裁孙志怀和大优酷事业群总裁杨伟东都认为,许多剧集完全可以砍掉三分之一以上。

真正的现实主义创作手法该是什么样的?导演沈严提到了“相信”二字。他的作品《我的前半生》从播出起就是热度伴随着争议,喜欢和不喜欢的观众各占一半。通过观察这一现象,沈严得出,要害在于“相信”,创作者是否相信剧中角色、人物关系,又能否通过他们的创作使得观众信服,这才是关键。

对此,编剧六六的见解是:“生活的复杂性多样性,人性的光辉或是晦暗,这些在生活中一直存在,只是需要创作者有耐心捕捉到它们。当你像高倍望远镜一样抓到这个题材,故事只要能吸引正常的你,就能吸引正常的人类。”由此及彼,人同此心。

文汇报评

越来越长且不知所云,剧名能否好好说话?

王彦

人生若如初相见,不负如来不负卿,花落宫廷错流年,花谢花飞花满天。别误会,这不是哪首古诗词,只是去年12月至今播出过的剧名集锦。

若再往前后翻翻,“七言”剧名蔚然成风:《海棠经雨胭脂透》《寂寞空庭春欲晚》《锦衣怒马少年时》《美人如玉剑如霜》《春风十里不如你》《香蜜沉沉烬如霜》……带“逗号”的复句也开始流行:《我爱你,这是最好的安排》《凉生,我们可不可以不忧伤》《何所冬暖,何所夏凉》《知否?知否?应是绿肥红瘦》《你这么爱我,我可要当真了》……

除了剧情注水,剧名越来越长且不知所云也俨然成为国产剧的一种遗憾。

这些云山雾罩的剧名,与涉及年代无关,从玄幻古装到当代都市言情都有。“傍古诗词”的也未必等于剧中有着深厚的文化底蕴。很多时候,带着吉意的剧名,只是剧中人的名字拼贴,比如何以琛、赵默笙拼出了《何以笙箫默》,花满天和谢千寻拼出《花谢花飞花满天》,人间、安清欢、翟至味三合一为《人间至味

是清欢”。

题,本是内容的总名目,用来“照篇中微妙之文”。但如今越来越多剧集名自我放飞,究其原因,其一是网络IP后遗症。起点、晋江等网络小说聚集地上,“唯美”“空灵”是许多网文偏爱的审美趣味,导致那些IP被改编成电视剧后,为吸引原著粉丝,只能延用网文名。其二或是对自身品质不够自信,有点类似网络搜索,仿佛关键字越多,被观众“抓取”的概率也会越大。

只是,吆喝词太长了,真正的戏核反倒有些模糊了。多数拗口的剧名,看似字多,其实毫无信息可言。而那些似是而非的“傍古诗词”式的名字,更是常常误导记忆。谁还会记得剧名到底是《秦时明月丽人之心》还是《秦时丽人明月心》?

琢磨取名,不如雕琢创作;故弄玄虚,不如好好说话。《西游记》《红楼梦》《渴望》《围城》《士兵突击》《亮剑》《潜伏》等等,从来不是靠标新立异的剧名才让观众念念不忘的。

这一次,赵立新朱亚文们靠实力火了

■本报记者 陈熙涵

日前,赵立新、朱亚文、韩雪等一批流量并不惊人,但有着扎实基本功的实力派演员,因配音节目中的表现,重又成为大众追捧的对象,甚至成为了热搜榜上的“网红”。与之相对的是,一批以流量著称的明星真人秀节目正在遭遇收视和豆瓣评分节节走低的局面。

有人说,这多少可以看作是急速发展中的一次沉淀:内地娱乐圈在经历了哈日、哈韩、哈港台后,现在开始哈咱自己的“流量明星”。颜值当道的同时,“不敬业”“滥用替身”“高片酬”“没演技”等问题也随之凸显。当观众的新鲜劲儿过去,冷静下来,看着自己的偶像,用千年不变的表情和“面瘫脸”,演着不同类型的戏码时,想必内心是五味杂陈的,期待看到属于真正演员的一面,返璞归真的、对表演最本质的敬业的一面,也就成了自然而然的反应。在刚过去的2017年,潘粤明、雷佳音、翟天临等的意外“翻红”,同样说明了演员最终还得靠演技自证,演艺圈绝不不是一个可以靠颜值活下去的地方。

■观众对演技的饥渴到了令人唏嘘的地步

最近这两个月,赵立新这个名字,在很多观众心中经历了从陌生到熟悉的震荡。作为一名很有实力的60后话剧演员,其实赵立新在圈中的风评很早就建立起来了。看过他演斯特林堡的《父亲》和《上尉和他的女人们》的观众,可以判定,他在综艺节目中展现的不过是他个人的三成功力。只是,平时低调的为人和不爱炒作的个性,使他的名声还不足以成为大众识得。

配音综艺《声临其境》,成了他的拐点。第一期节目里,赵立新一开嗓便征服了无数观众。当他一口气说出德、俄、法、西班牙语四国语言的时候,几乎将“演员的自我修养”这几个字展现得淋漓尽致。在接下来的配音环节,赵立新一会儿是《魂断蓝桥》中深情款款的罗伊,一会儿是《功夫熊猫》中萌翻的阿宝,在用各

赵立新

朱亚文

韩雪

种声音成功塑造了多个角色之后,一个演员的职业技能被这个舞台放大呈现了出来,观众终于咂摸到:这才是真正的演员!

真正的好演员,是不怕搬到舞台上扛演技和台词的。

女演员韩雪,也是一个戏多人不红的典型代表。但这次她在社交网络上实实在在地“红”了起来。人们讶异于她以英文为《海绵宝宝》配音,更是一人分饰两角。这段表演被官方微博首发后,累计被转发了13万次,评论近5万条,点赞量37万,视频播放量更是突破了惊人的1亿次,网友们纷纷发起“微博欠韩雪一个热搜”的话题。

令人咋舌的不仅仅只是社交媒体所体现出来的网络数据,更是普通观众对于韩雪本身认知的彻底颠覆。大概连韩雪自己都没有料到,自己居然会因为这段短短两分钟的视频,在观众心目中来了一次天翻地覆式的形象大改变。更有不少专业人士从台词功底的角度,指出了韩雪在这段表演中所体现出来的专业素养。不得不说,如此关注度,甚至不亚于一部现象级大剧所带来的反响。

观众对演技的饥渴,已经到了令人唏嘘的地步。当网友们对节目中有演

技、台词配音功底好的演员大加赞赏时,其实仔细想想,这才是演员原本该有的样子!

■这是一股能带动行业朝着更好的方向发展的前进动力

朱亚文,多年前以《闯关东》中的“传武”一角在演艺圈混了个脸熟,此后几年,大大小小也没少露脸,但始终也没有更具代表性的角色问世,就这么半红不红地存在着,与“流量男演员”这个称呼几乎无缘。同样是在《声临其境》这个角度刁钻的综艺节目,他凭着配谁像谁的基本功,成了赵立新之后的,又一大惊喜和“爆款”。在配张嘉译演的《白鹿原》时,他的精彩表现把同在现场的国家话剧院资深老演员李建义都配哭了。然而就这水准,李老师认为还不是朱亚文最好的表现。李幼斌饰演的《亮剑》被内行人称作是“立体声两喇叭里缺了一个似的”,要学得像很难。然而,朱亚文配得几乎就像是原音再现。事后,在接受采访时,朱亚文透露,他曾与李幼斌一起拍过两个戏,在剧组专门留意过李幼斌的声音控制方式。由此可见,一个好演员,绝对是生活中的有心人,

逼肖的背后与演员长时间的观察与不断积累的习惯分不开。

平心而论,无论是赵立新还是朱亚文,都是目前国内中生代男演员中的中坚力量,优质标杆。但这些更加专注于打磨专业素养的演员在观众知晓度上却远远不如许多明星和偶像艺人,这不能不说是一件令人遗憾的事。在节目的年度总决赛大秀之夜的现场,几乎所有的人围者都拼了!这种拼意味着对对手的尊重,更代表了对演员这个专业的尊重,对于匠心的坚持。这是一股能带动行业朝着更好的方向发展的前进动力。

对比那些使用抠图、替身、三个月轧四部戏却拿着天价片酬的明星,有一些演员更愿意花时间琢磨角色,磨练演技。当观众不再愿意忍受当下影视剧中许多不靠谱的现象;不再待见满屏张鼻瞪眼的表演之时,便是赵立新、朱亚文们荣耀“归来”的时分。电视综艺,只是搭建了一个火炼金金的舞台,让真正有实力的演员在流量霸屏的时代有机会出彩;让公众从演员这个行业只能是“明星”主场的意识中醒来,体会和认识到什么是真正的好演员,而有实力的人从来不会被时间埋没。

上海音乐厅推出三场创意跨界演出

听,本土年轻音乐人正在尝试打破常规的创新

■本报记者 姜方

“当唢呐吹出中国电音——‘丝路狂飙’专场音乐会”“对水而歌——音乐舞蹈剧场《水腔》”……翻阅今年上海音乐厅跨界品牌项目“乐无穷”的节目单,观众将在剧场内体会到音乐的无限种可能。后天起,三场充满创意与想象力的演出将与观众相约。

“城市的艺术发展离不开原创力,希望观众在关注大师名作之外,也能走进剧场,看一看本土年轻音乐人在尝试音乐创新上付出的努力。”上海音乐厅总经理方靓告诉记者,迈入第三年的“乐无穷”,策划各类打破常规的演出的底气更足了,而且相比前两季,本季中的三场首演节目均为原创。

■有勇气突破框架,完成“看似不可能的事情”

民族乐器唢呐与现代电声摇滚乐队同场“竞技”,会是怎样的场景?上海民族乐团唢呐演奏家胡晨韵将演绎《大漠狂沙》《凤舞九天》《海上狂飏》等曲目,以唢呐的诞生地波斯为起源,沿途展现丝路上不同地区的风土人情和音乐风格,最后抵达上海。“在这场演出中,可以把唢呐视为电声乐队的主唱,让观众宛如置身摇滚演唱会一般。”胡晨韵表示,他并没有简单拼贴和嫁接唢呐传统音乐,而是邀请电声摇滚乐队全新创作和改编了一些曲目,试图拓宽人们对这件古老乐器的印象。“提到唢呐,大家往往想到《百鸟朝凤》,或者抬花轿的画面,但唢呐不仅能展现喜庆,也可以委婉、深沉、狂野……它有着极为多样的表现力。”

自2016年推出以来,前两季“乐无穷”共举办了六场演出。这其中,有高博文和他朋友们的“古韵新弹”新评弹音乐会,对传统评弹艺术进行了革新,以当代音乐思维方式和作曲技法呈现江南评弹;有“绘笙汇瑟——张梦作品演奏音乐会

会”,将笙与合成器、舞者、效果器相结合,创制“民乐新玩法”;也有“《乐·影》——大提琴与芭蕾的对话”,大提琴琴弦发出的低鸣,与芭蕾舞舞者黑暗中的翩翩身影相呼应……这些演出拓展了音乐的边界,以大胆创新的方式吸引了圈内圈外的目光。

“艺术往往是由那些不局限于定式的人所推动发展的。音乐厅想帮助有想法的艺术从业者,实现囿于很多条件看似不可能做到的事情。”方靓表示。

■通过委约方式,将理念与创意呈现在音乐厅的舞台上

上海音乐厅去年发出“征集令”,欢迎有想法有创意的艺术家们来到这一平台,分享自己的音乐理念与创意。收到的作品中“对水而歌——音乐舞蹈剧场《水腔》”,将成为首部由音乐厅委约呈现在“乐无穷”舞台上的作品。

此外,一场难得一见的跨界三重奏音乐会,将在本月底上演。中国青年钢琴家贾然、德国小提琴家丹尼尔·罗恩、亚美尼亚古典萨克斯演奏家海瑞佩德·阿拉卡扬,组成了独特的“奇异新古典”组合,并将在音乐会中演奏经过改编的斯特拉文斯基《士兵的故事》、大卫·德波尔·坎菲尔《勃拉姆斯风格三重奏》等作品,带领观众进行一次风趣别致的当代音乐之旅。

万方与赖声川再度合作

话剧《北京人》将亮相保利大剧院“春之季”

本报讯 (记者童薇菁) 昨日,上海保利大剧院公布了2018“春之季”演出节目单。自本月24日起,在为期三个多月的时间里,33台56场演出将亮相保利大剧院,汇聚海内外优质戏剧、音乐、舞蹈等多种演出。其中,由央华戏剧制作出品、赖声川执导的新版《北京人》将开启上海首演。

《北京人》是中国现代戏剧奠基人曹禺的经典之作,为一出三幕剧。该剧以上世纪30年代初一个没落士大夫家庭的衰落为冲突和背景,讲述了宅院里几代人的命运。剧中的曾家是“时代

的弃婴”,藏匿着动荡时代最苦痛的缩影。“我感觉到在曹禺先生的身上有一个伟大但又很脆弱的特质。他敢做那样的突破,敢往现代走,敢往新的创作方式走。”赖声川说,曹禺的经典之作在内容、题材、形式给中国话剧带来“营养”,历久弥新。早在上世纪80年代,赖声川在美国伯克利大学读书时,就曾聆听过曹禺先生的演讲,近几年又与曹禺之女万方合作了话剧《冬之旅》,此次万方再度受邀,担任《北京人》的文学顾问。除此之外,话剧《北京人》集结了众多知名演员参演。饰演懦弱

的曹禺曾获得过金鸡奖、华表奖、飞天奖等多个奖项。该剧还特邀内地知名制作人李泉担任主题曲创作和演唱。

据悉,上海保利大剧院2018“春之季”演出中还有不少团名家。美国太平洋交响乐团将由指挥家卡尔·圣克莱尔执棒,平夏·祖克曼任小提琴独奏。意大利圣雷诺交响乐团、上海爱乐乐团、上海民族乐团等知名院团也将登台献演。此外,上海歌舞团原创舞剧《朱鹮》将在保利舞台上“翩翩起舞”,这部作品刚刚在今年春节前赴纽约林肯中心演出,获得如潮好评。

敬华 | 2018 春季艺术品拍卖会

— JINART 2018 SPRING AUCTION —

公开征集暨免费鉴定、咨询

2018春季艺术品拍卖会拍品征集、免费鉴定、业务咨询

中国古代、近现代、当代名家书画;油画雕塑;瓷器佛像、紫砂;名家篆刻;竹、木、玉、铜雕刻;旧墨、砚台等文房用品;历代碑帖、印谱、古籍善本。

征集时间:2018年3月17-19日(周六至周一)上午10:00至下午17:00
征集地址:敬华拍卖(静安区铜仁路92号3楼)
咨询电话:021-63803890 18930807109

敬华拍卖微信

www.jinghuapaimai.com

敬华(上海)拍卖股份有限公司 公司地址:上海市静安区铜仁路92号三楼 咨询电话:021-63803890 传真:021-63805033 E-mail:zhengji@jinghuapaimai.com