

上海静安区与爱丁堡市议会文化委员会签署合作备忘录,共推文化艺术繁荣发展

从戏剧出发,改变对城市的想象

■本报记者 董薇菁

除了每年为爱丁堡创收1.3亿英镑,给苏格兰地区带来2.8亿英镑的经济效益之外,更关键的是,如果没有艺术节,我们已难想象今天爱丁堡的样子。“爱丁堡市议会文化委员会主席唐纳德·威尔逊昨日现身2018上海·静安现代戏剧谷国际论坛“戏剧与城市:亚洲演艺之都的未来之路”,这样表述城市与艺术节的关系。

“所有那些拥有世界戏剧之都美誉的城市,都是真正具有自己文化品格和名字的城市。从戏剧出发,改变对城市的想象,或许会成为一种文化实践的新样式。”上海戏剧学院副院长杨扬也认为,今天的上海在戏剧产业的培植和生产机制上,正面临新的转型和机遇。

戏剧与城市的关系密不可分。随着上海建设国际文化大都市的步伐不断加快,上海以戏剧为代表的演艺业整体发展态势良好。数据显示,五年以来,上海各类演出主体数量已由2012年的780家发展为2017年底的1398家,其中,专业剧场和演艺空间近150家,文艺表演团体210家,演出经纪机构1042家。上海剧场每年举办各类演出超过18000场,观众超过1100万人次。剧场设施增加,市场主体丰富、娱乐消费旺盛,演艺业强劲发

展,为上海城市更加高远的发展目标奠定了基础。有专家指出,上海要在文化“码头”建设上更下功夫,要在文化“源头”建设上巩固地位。而建设亚洲演艺之都,既有源头属性,也有码头属性。其中,开掘“源头”活水,需要创新打造一批具有新时代特征的优秀演艺作品;提升“码头”吨位,需要不断做强中国上海国际艺术节、上海静安现代戏剧谷等“上海主场”演艺交流平台的吸引力和影响力,增强首发、首演、首映、首展的标识度。上海要建设亚洲演艺之都,聚焦剧场建设更是重中之重,环人民广场演艺活力区等8个演艺集聚区建设,上海大歌剧院、九棵树未来艺术中心、虹桥百老汇剧场等

一批新剧场建设,令人无比期待。

昨天,上海市静安区人民政府与爱丁堡市议会文化委员会签订了合作备忘录,未来双方将以上海·静安现代戏剧谷、爱丁堡国际艺术节为交流平台,充分发挥各自优势,在文化、创新、节庆组织等领域,共同推动文化艺术繁荣发展。来自爱丁堡地区的制作人、剧院管理者等十几位国内外专家学者齐聚一堂,畅所欲言,为上海打造亚洲演艺之都建言献策。来自爱丁堡艺术节的代表建议:“举办艺术节,让城市的街角角落充满戏剧,并不是纯经济的、市场营销的行为,更是彰显城市包容性的举措,必将给城市注入无限活力与生机。”

文汇报

“女子图鉴”,照见怎样的都市生活

黄启哲

日剧《东京女子图鉴》热播一年后,国内翻拍剧接连在网络平台播出,似乎要让IP利用率最大化。主创表示,套用海外“女子图鉴”的壳,填充的是发生在国内大城市中女性生活的现实。但是也有观众不买账,认为某些对原剧的套用或借鉴并不够“现实”,剧中有些情节存在对都市生活的误读。

“女子图鉴”这种名字,听上去颇有种《海上花列传》的意味。既是“图鉴”,20集的电视剧就算容不下“群芳谱”,也要有几个形象各异、性格鲜明的女性代表,让都市女性可以有所投射。遗憾的是,一些剧中难见不同身份、不同背景女性的观念冲撞,一些剧中角色存在面目模糊、行动逻辑前后不一的现象:有的女主角一边写信给父母讲述“只有拿出十二分的努力才有机会过上理想的生活”,一边却总是依靠男性提供工作机会……类似的情节让人捉摸不透编剧的用意。至于“漂一族”“攒饭局”“地下室合租”,这些桥段和人物虽然让不少人感到似曾相识,但是说起白领的工作,一些剧情表现的却是职场暗处的“潜规则”,缺少明面上必备的专业与能力。如此“片面”的“现实生活”,约等于误解与偏见。

有评论认为,翻拍移植忠实“继承”了原版不遗余力彰显服饰、餐厅、房子等一系列消费符号的做法,用以展示都市女性不断进阶的生活水平。但是,这恰恰是原版《东京女子图鉴》作为参照系,有所偏颇的地方之一。这部总共11集、每集20分钟的迷你剧,浮光掠影地勾勒一个小镇姑娘来大城市打拼的“前半生”,说起来是“提纯”,其实忽略了很多琐碎中的生活厚度与人情温度。

《东京女子图鉴》中,走在都市街头,时尚杂志、电视节目、街头广告、手机App都无孔不入地向都市人灌输着所谓的“生活美学”,把“物质消费”包装成“更好的自己”“取悦自己”的途径:什么样的奢侈品入门包是初入职场可以承受又足够体面的;什么样的香水是出入正式场合专属不会沦为“街香”的;还有女主角心心念念“30岁前能在那儿约会才算是好女人”的高级餐厅……女主角被高度总结简化的人生,恰恰是对一些人被物质所格式化的隐喻。然而不断寻找更高阶努力目标的同时,也在盲目的追求中最终承认追逐的疲惫与无望。

这么说来,翻拍版“图鉴”里的角色至少说对了一句话:所有的痛苦都来自计较和比较。一些人因攀比带来的焦虑,被消费主义钻了空子,成功、幸福、成就感正在被一些商家、娱乐时尚业用明码标价的商品去填充。或许,这也是观众反馈“不舒服”的症结所在——不透彻的呈现,不留神,就成为其“批评对象”的帮凶——原本想反思一些人被越来越大的房子、越来越贵的包所符号化的人生轨迹,却成为影视表现中最乐此不疲的表现对象。

城市吸引力,为荧屏“职场剧”加分

《上海女子图鉴》热播,聚焦女性在沪打拼故事

■本报见习记者 王筱丽

《上海女子图鉴》近期正在网络平台热播。上海在许多影视剧中,一直是“职场白领最活跃的城市”,现实生活中,对于想要打拼事业的许多女性来说,上海也是最优选择之一。“上海是职业女性最活跃的城市,我想成为像她们那样的人。”《上海女子图鉴》预告片中的旁白,早早点出了女主角向往上海的理由。

“在大城市立足远非‘拼颜值’这么简单”

“看了预告片后,好多人吐槽我的长相太平民。”有着大眼睛和短发的女主角罗海燕扮演者王真儿性格跟她的外表一样爽朗,“如果让一个很有名的漂亮女演员来演这部戏,只会让观众觉得一张脸便是大城市和成功的人入场券。但事实恰恰相反,在大城市立足远非‘拼颜值’这么简单。”采访时她对记者说道。

前几集的剧情中,罗海燕与大学男友都是广告传媒专业的应届毕业生,即将毕业的他们面临着“回老家”还是“留在上海”的选择。抱着“这个城市,离开了,就不一定回得来了”的想法,看似软弱的罗海燕拒绝了男友共同回老家的提议,决心一个人在上海闯一闯。给了她这个勇气的却只是在咖啡馆里向窗外的一瞥,她看见了穿着黑色职业装的女孩们正在谈笑风生。

出身小地方、没有科班经历、靠着一步步打拼获得成绩,王真儿坦言自己的经历跟剧中的罗海燕有些相似。她说:“女孩通过后期的努力来提高自己的修养学识,获得自己想要的东西,这一点是我跟角色最接近的地方。”除了主角外,剧中其他三位女性角色也颇具职场代表性:“我坐在这里就是负责给公司挣钱的”女强人斯嘉丽;加班也不忘敷面膜的上海姑娘徐笑;没学历、没背景、没颜值但充满正能量的“三无女孩”陆曼妮。性格背景迥异的四人呈现出一幅大城市职场的写实光景。

“勇于打拼,这座城市会给予她们回报”

在《欢乐颂》中,地域不同、背景不同的“五美”在上海各自或大或小的事业奋斗;《我的前半生》里,唐晶在职场披荆斩棘,罗子君则依靠事业完成了前半生的蜕变,这一切也发生在上海;《杜拉拉升职记》里的女主角在上海大学毕业后进入外企,通过努力一步步跻身管理层……

在这些电视剧中,上海成为职业女性的福地。为何“她们”频频在上海发光,这与上海海纳百川的包容精神有着密切的关系。“不问出身,只看努力,这里有创业就业良好的环境。”《上海女子图鉴》编剧王丹卿说:“在上海,许多女孩有着明确的目标,勇于打拼,这座城市会给予她们回报。”为了实现自己的人生价值,成为经济、精神独立的女性而不断努力,这是影视作品中对上海打拼的女性的公认形象。

《上海女子图鉴》讲述了安徽姑娘罗海燕大学毕业后在上海的职场故事和感情经历。(资料照片)

中国大戏院、长江剧场、上海大戏院、黄浦剧场、美琪大戏院等沪上老牌剧院纷纷华丽复出

一世纪风雨,上海老剧场不老 整装再出发,演艺舞台正青春

■本报记者 董薇菁

一座座崭新的剧院“破土”而出,不断刷新城市的文化地标;一处处老工业遗址向演艺空间华丽“转身”,功能置换再现经济和美学价值;一个个小而美的戏剧空间自商业综合体的腹中“诞生”,让戏剧艺术和时尚消费生活无缝对接……

近年来,上海剧场的规划、建设和运营呈现出欣欣向荣的景象。目前上海经文化主管部门备案的剧场多达149个,新剧场仍在源源不断地涌现。时尚现代的新建剧场不断扩大着这座城市的文艺地图,一批老戏院也在修整后强势回归。

有着88年历史的中国大戏院日前完成为期六年的精心修缮,即将在下月隆重“复出”;话剧《雷雨》《日出》的首演地长江剧场也进入了重新开门迎客的冲刺阶段;上海天蟾逸夫舞台前不久启动了为期一年的大修。而“国歌唱响地”黄浦剧场,上官云珠、孙景路登台献演的“海上银府”上海大戏院,以及有着“美轮美奂、琪玉无瑕”之誉的美琪大戏院也已相继“重装上阵”……上海舞台迎来了一桩桩老剧场的新事。它们将以久经风雨的阅历、见识和智慧,接续城市的历史,预言文化的未来。

百年前,名人团名作 在此“停靠”,留下佳话无数

老剧院,见证了百年前上海的文化景观。彼时的上海,留下过无数名家名团的足迹,是海内外时尚风潮的聚集地。哪里有时髦的剧本?哪里难得一见的演出?哪里最红的大师名家?来上海,一定能瞧见。

上世纪三四十年代,上海最摩登的文化生活莫过于看话剧、看电影,由此兴起了一股建设新式影戏院的热潮。如今的黄浦区 and 虹口区就是当时剧场建设的集中地,数十个大小剧场点缀其中,形成了文化发展的活力地带。直到今天,不少老牌剧院依旧为一些知根知底的老人们津津乐道,它们身上承载了人与城市的故事,见证了上海演出市场与文艺创作的繁荣记忆。

卡尔登大戏院,就是那时的“话剧艺术中心”。中国现代话剧的扛鼎之作《雷雨》《日出》正是在这里首次公演并产生巨大轰动。新中国成立后,卡尔登大戏院更名为长江剧场(并沿用至今),它依旧是上海话剧的“大本营”,在戏迷心中拥有崇高地位。上世纪八十年代,上海两大话剧表演团体——上海人民艺术剧院、上海青年话剧团在这家剧院献演过许多中外名剧,平均每个月有十几场话剧演出,市场相当红火。后来,长江剧场还自发组织了话剧俱乐部,成员全部是长江剧场的热心观众。上海青年话剧团导演胡伟民、表演艺术家焦晃、编剧赵耀民等话剧界名人,不仅为观众编戏、导戏、演戏,还经常来长江剧场召开话剧观众讨论会,场面非常热闹。

上海大戏院也在原址上完成重修不久,与上海文化广场仅一街之隔。这座始建于1943年的影戏院,曾一度专演艺术华乐团的话剧,孙景路、上官云珠、蒋天流等明星都在这个舞台上留下过足迹。

虽然话剧和电影是上世纪的新潮流,但戏曲始终占据着文化演出的“半壁江山”,传统曲艺的经典魅力隽永深长。中国大戏院就拥有过一段辉煌灿烂的曲艺风华史。在这里,梅兰芳、梅葆玖父子首次同台,李玉茹率团在炮火声中坚持演出至上海解放,“冬皇”孟小冬在这里告别舞台……厉慧良、马连良、周信芳等众多梨园名家角都曾在这里登台献艺,留下了一段段佳话。

在打造亚洲演艺之都的蓝图里,“百年剧场”再梦下一个百年

英国老维克剧院、德国德累斯顿培尔歌剧院、俄罗斯亚历山大琳娜大剧院……无论在英国、美国、德国、波兰还是俄罗斯,“百年剧院”都是这些全球文化重镇中不可或缺的灵魂。岁月是它们的底色,历史是它们的骄傲。因此不难理解,为何上海的这些老牌剧院在几十年、近百年后重现大众视野,会不约而同地选择“修旧如旧”,保留原貌。

那些“焕然一新”的上海老牌影戏院

- ①美琪大戏院,建于1941年,2016年重新对外开放,是国内外文化交流的重要演出场所。 本报记者 叶辰亮撰
- ②黄浦剧场,前身是金城大戏院,始建于1933年,2016年重新开门迎客,小剧场话剧深受观众欢迎。(黄浦剧场供图)
- ③中国大戏院,保留了1930年初建时的原貌,改造后配备了国际顶级的舞台灯光和音响设备。 本报记者 袁婧撰
- ④人民大舞台,1909年落成开业,2011年经过翻修后重新开放,成为上海备受喜爱的话剧剧场之一。 本报记者 袁婧撰
- ⑤上海大戏院,在原址上完成重修,孙景路、上官云珠、蒋天流等明星都在这里留下过足迹。 本报记者 叶辰亮撰

制图:李洁

在打响上海文化品牌、打造亚洲演艺之都的蓝图里,这些老剧场将再续它们的梦想与荣光,成为市民观众与文化艺术的精神纽带。老剧场一旦“重出江湖”,即为新的市场参与者,将和其他剧院站上市场的同一条起跑线,直面行业的激烈竞争。面对全新的市场环境、历史机遇和城市的转型升级,它们必须抓住一个“新”字——新鲜的经营理念,全新的功能定位,独一无二的市场价值,做大做强各具特色的驻场品牌。中国大戏院一开幕,就是一个“大动作”。一场将要持续三个多月的戏剧展,汇聚了来自英国、法国、德国、美国、日本等国的

戏剧精品,其中多部剧目是亚洲首演或中国首秀,充分展示上海演出市场的吸引力和“码头”功能。德国名导奥斯特玛雅的《海达·高布乐》、法国戏剧一线作品、改编自诺贝尔文学奖得主奥尔·帕慕克的《雪》、覆盖下的真相》等均是打“飞的”都不一定能看到的好戏。不久前刚刚独挑“梅尚程荀”四大派的史依弘,以及致力于传播京剧艺术的余派京剧老生王珮瑜,也即将站上新开幕的中国大戏院的舞台。88年前中国大戏院戏曲艺术的魅力与风华,即将重现于世人面前。位于北京东路、贵州路口的黄浦剧场同样是上海老牌影戏院之一,有着80多年悠

久历史,原名金城大戏院,是人们记忆中的“国片之宫”。作家余秋雨曾提及黄浦剧场,他说小时候因为电影票便宜,就到黄浦剧场连看了两部俄国拍的莎士比亚戏剧片,当时非常震撼,觉得戏剧艺术完全是一个可以终生投入的地方。重新定位后,小巧的黄浦剧场走的是时尚精巧的发展路线。由一个中剧场和一个黑匣子剧场组成的它,一直以来欢迎着前沿剧团的“光临”。不仅有来自爱丁堡、法国阿维尼翁等国际艺术节的最新节目,还有当下最流行的高清戏剧NTlive的放映,令这些老牌剧院焕发出新的光彩。