

除了闹腾，综艺还能做些什么

不少头部真人秀以“显眼包”出圈，但难掩创新不足、内容空洞

■本报记者 卫中

近期的综艺市场上，“显眼包”成为不少头部真人秀扩大影响力的制胜法宝。搞怪场面频频登上热搜；但除了给观众留下“闹腾”印象之外，更多只剩下空洞和乏味。网络评分通常不超过7分。人们不禁疑惑：除了娱乐消遣，真人秀就没有别的内容了吗？最近上新的一批轻量级的创新综艺，如《初入职场·法医季2》《我在岛屿读书》《森林进化论》等收获观众9分以上的评分，或许能给号称S+级别的综艺节目些许启示。

拒绝浮夸虚假 真情实感才是真人秀活力源泉

“拿着冰冷解剖刀的法医，却被拍出了温暖的人文关怀。”一名网友在《初入职场·法医季2》的评论区写下如是留言。第一季获得8.3分的好评后，《初入职场·法医季2》继续以9.0分的网络评分延续了前作的高口碑。相对于许多喧嚣浮夸的综艺节目，该作怀抱“走近法医日常工作、关注青年法医新人成长、为法医行业正名”的初心，凭借一个“真”字获得了观众认可——以真实案件、真实职场、真实情感展现“法医人生”。

《初入职场·法医季2》特邀从事法医教学数十年的法医刘良、周亦武担任导师，从全国高校招募实习生跟随导师学习法医专业知识，真实记录他们60天的实习日常及考核历程；有实习生率先找到关键物证受到导师的赞扬，也有实习生看错温度计导致出现重大疏漏，特别是实习生之间的意见分歧和解决矛盾的方式也考验着他们的人际沟通能力。节目选择的案件都有真实原型且展现现实社会热点，如“老少双尸案”中的抑郁症自杀群、“校花沉江案”中的校园霸凌、“消失的他”中的赌博家暴……

节目从大众关注的社会议题入手，并邀请现任主检法医师、“法医秦明”系列畅销书作者秦明坐镇参与案件改编，有力地增加了观众的共鸣感和沉浸感。法医在解剖时无法提前预知遗体是否携带传染病，经常会面对一些无法预测的职业暴露。在“法医离奇死亡案”中，秦明谈到自己参与的一起解剖，因为对遗体身上大面积溃烂产生怀疑和警惕，从而避免

最近上新的一批轻量级的创新综艺，如《初入职场·法医季2》《我在岛屿读书》《森林进化论》等收获观众9分以上的评分。

图为《我在岛屿读书》第二季剧照。

了一场可能感染艾滋病的危机。一名网友看完节目后感慨：“为生者权，为逝者言”，法医这个职业值得被更多人了解和尊重。”

面朝大海、枕边好书，让爱书的网友感叹：“这才是我‘向往的生活’。”当阅读越来越成为当代人的“奢侈品”，一档在综艺里读书的《我在岛屿读书》却连续两季获得9分以上的好评。在第二季里，四位书屋主理人——作家余华、苏童，《收获》杂志主编程永新，南京大学文学院副教授、硕士生导师叶子，携手莫言、马伯庸、阿来、紫金陈、郑执等13位作家、爱书人，在风光旖旎的珠海东澳岛共话书中人生。节目中，作家们在夕阳和晚风中欣赏古典乐，分享隐藏在文学中的自然奥秘，伴着海浪举办沙滩读书会，游览瓮城遗址；甚至在海边烹饪了一桌记忆里的家常菜，吃着美食，聊着文学……看似漫不经心的闲谈，却解答了许多人的困惑：网络时代如何阅读？阅读的意义是什么？该阅读哪些书籍？

第二季中有不少金句，在网上被频繁讨论。余华说：“把悲伤留给虚构，把欢乐留给现实。”阿来说：“阅读是把我打开了，从狭窄走到宽广，从低走到高。”叶子说：“读一本好

书，是一段只属于你的美好时光。”苏童说汪曾祺的美食散文随笔是他的“枕边书”……诗意与浪漫，为观众带去心灵的治愈，唤醒更多人对阅读的向往，人们惊喜地发现：“读书，原来是这么好的事。”

豪华阵容难掩内容空洞 观众更愿意为“小而美”打高分

近期综艺市场上的不少头部节目堪称阵容豪华，往往通过集合综艺大咖和流量明星的方式吸引观众注意力。然而喧闹之下难掩节目创新能力不足、内容空洞，只能依赖艺人自身的搞笑造梗能力，以“显眼包”为噱头。观众不禁发问：“头部综艺等于堆砌大牌明星和搞笑艺人吗？那么创作人员对节目的贡献在哪里？”

在这种局面下，一些“小而美”的创新综艺反倒受到业内关注。例如芒果TV的《森林进化论》原本只是《大侦探8》先导片中出现的一款类桌游的游戏，但播出后效果出人意料的好，于是就顺理成章地被扩展为一档衍生综艺。参加《森林进化论》的成员几乎都是

《大侦探》另一档衍生综艺《名侦探学院》的嘉宾，被称为“院人”的他们已经拥有了一定数量的节目粉丝，但显然不足以支撑起节目的“扩圈”。真正吸引观众的是节目的规则设计——在森林之战、猫鼠游戏、领地之争和决战农场等原创竞技游戏里，嘉宾扮演的小动物角色要通过过谋略、口才、谈判、利益交换等方式为自己争取更多利益，“烧脑”的游戏进程让观众大呼过瘾。

而对不喜欢“烧脑”类型的观众来说，《森林进化论》提供了一个观察嘉宾情商、甚至可以说是观察人性的有趣范本。游戏中嘉宾如果背叛盟友将短期收获巨大利益，但失去信用后陷入孤立很容易被淘汰。观众惊讶地发现，越是在欺骗和谎言构成的“丛林法则”环境里，遵守承诺以及广泛联盟反而是生存下去的最优策略。同时嘉宾们之间一轮一轮的谈判和利益交换，也让各自的聪慧、深沉、狡猾、坦诚、强硬等不同的人格特征充分暴露出来，展现出更多元的人格魅力。正因为如此，《森林进化论》以很轻的投入体量，收获了1.9亿次的平台播放量和超过18亿的微博话题阅读量，网络评分更是高达9.1分。

《上海艺术发展报告(2012—2022)》新近出版

捕捉十年间上海文化艺术新潮流新趋势

■本报记者 范昕

申城美术馆、艺术博物馆与国际顶级美术馆、博物馆的合作，从过去的单一借展拓展为制度性合作；以《不眠之夜》为代表的沉浸式戏剧在上海站稳脚跟，引领了沉浸式演艺产业的发展……新时代以来，上海在文化艺术领域的奋楫扬帆启新程，在近日由上海人民出版社出版的《上海艺术发展报告(2012—2022)》(以下简称“《报告》”)得到了较为系统的体现。

由上海艺术中心组织众多专业研究人员推出的这份《报告》，对新时代第一个十年间上海美术、音乐、戏剧、戏曲、舞蹈、影视、建筑、非遗等领域进行多维度、多层次、多角度的探究，包括分类报告和专题报告两部分，共计16篇文章。有别于以往常见的蓝皮书，它呈现出问题导向的思维、引领未来的态度。上海艺术研究中心主任夏淳告诉记者，参与《报告》的研究者们深入文化艺术现场，尤其敏锐地捕捉了十年间上海文化艺术领域出现的新潮流、新趋势、新现象、新热点，并对此进行理论化和专业化的分析与阐释。艺术评论家毛时安提到，《报告》难得地对上海文艺发展的不足、短板和瓶颈，给出比较清醒的认识。可以说，正是

审慎的思考为《报告》增添了“含金量”，而这也更精准地赋能下一个十年上海文化艺术的发展与繁荣。

熟悉的文化艺术门类中，新潮流新趋势尤为令人振奋

翻开《报告》描绘的十年艺术上海图景，不难窥见美术、音乐、戏剧、戏曲、舞蹈、影视等人们熟悉的文化艺术门类中，无不涌现出紧跟时代的新潮流、新趋势。

迈入“黄金时期”的美术馆建设以及由此带来的丰富多元的美术展览，最是构成上海美术发展领域的一抹亮色。朱国荣在《上海美术发展报告》中指出，上海美术馆与国外顶级美术馆长期合作办展方式，以及联合中外美术馆展现中国艺术与世界艺术之间关联的相关展出，体现出中国文化立场和文化自信，意味着上海正在向成为世界级艺术中心的方向迈进。郭奕华以《公共空间中的美术馆——上海市美术馆事业发展回望》进一步聚焦美术馆。她认为，“美术馆”这一名词在新时代文化语境中早已突破展览本身，而衍生出艺术体验、文化教育、休闲娱乐、社交等多重含义。也因此，在城市文化认同感的培育中，以美术馆为代表的公共空间正是连接个体与群体、市民生活与城市文

化的桥梁，可谓城市文化认同的黏合剂。如是判断，恰为美术馆的新一轮发展蓄力。

再看包括音乐、戏剧、戏曲、舞蹈等在内的演出领域。其中，一系列演艺新业态引发研究者高度关注。驻场演出便是之一，这也可谓伦敦、纽约等国际演艺大都会的“标配”。例如，陈浩在《上海音乐发展报告》中指出，以亚洲大厦“星空间”为代表的沉浸式音乐剧驻场演出，为上海音乐剧行业走向成熟迈出关键一步。林圣在《上海舞蹈发展报告》中提到，以《永不消逝的电波》《朱鹮》为代表的上海舞蹈，开启了国内舞蹈“驻演”的先河。“戏曲+”则为廖夏璇《上海戏曲发展报告》中聚焦的新业态。她举例，像是朱家角课植园内的国内首部实景园林昆曲《牡丹亭》、豫园核心区域“海上梨园”推出的主题戏曲演出等，无不以“戏曲+园林”模式为观众带来沉浸式观演体验。

而在电影行业，上海电影产业结构的加速更迭，尤为研究者敏锐捕捉。在全球影视创制中心建设的愿景下，围绕数字技术在电影行业的全面应用，上海电影行业提供了多方面经验，这些在张斌、潘丹的《上海电影发展报告》中能够找到。通过对上海电影产业重要指标数据进行研究，谈洁以《从中国电影发祥地、全产业链基地到全球影视创制中心——上海电影产业

发展的战略目标与路径选择》揭示，上海电影以创新性强化了真正工业意义上的电影全产业链建设，开创了影视与“金融+”“互联网+”、影游联动等，形成独特的“上海模式”。

以跨界思维与开放视野，助力城市形象的多样化塑造

《报告》不少篇目聚焦的领域并非传统文化艺术门类，如城市景观艺术、都市摄影、城市空间风貌、非遗创意产品。它们却无一例外外乎城市形象、地域特色，置于跨界思维、开放视野之下，勾勒出艺术上海别具魅力的侧影。在业内看来，这些分析研究成果也将助力上海打造世界级城市客厅。

2012年以来，探索“有机更新”的城市更新发展模式，以提升品质取代扩大规模，成为上海城市规划的主要任务。在此背景下，刘润恩以《上海城市景观艺术发展报告》剖析十年间呈现出显著提升和转型的城市景观艺术，颇具现实意义。文中指出，以世界城市日、城市空间季、行走上海——城市空间微更新计划等为代表的一系列重要城市文化活动，不断激活空间更新的持续活力。重点围绕“一江一河”发展建设、公园体系、绿道网络、景观照明、美丽街区等方面展开的建设，则为上海留下一大批标志性景观建设作品。其中最为典型的，得数“一江一河”沿岸包括“上海船厂1862”、杨浦国棉十七厂、铁路南浦站、总商会旧址、慎余里等多处公共空间区域的活化，不少都已成为引领城市更新、功能重塑的典型案例和网红“打卡地”。

苏州河沿岸以美学提亮带动的品质升级，则进一步在张磊的《苏州河滨水空间风貌特色演绎与营造》中得到关注。值得一提的是，研究者不仅梳理苏州河滨水公共空间景观提升的现状，还点出其整体开发建设中存在的一些不足。例如，较为单一的创意、文化、时尚、艺术导向的更新，一方面使得滨水工业遗产改造后的受众有限，另一方面与其作为城市共享景观的目标尚有差距；滨水公共空间构建出现地域性、文化性的缺失，形成大量类似的公共空间。

提炼新的城市IP文化符号，形成鲜明的个性化城市文化名片，已是未来城市品牌打造趋势。在《上海非创意产品发展新产品趋势》中，周天指出，非遗资源参与到创意设计中，不但可以为“非遗”系列文化创意品牌提供新的文化创意产品，还可带动区域的文化产业形成相关产业链模式，形成独特的文化商业模式，为区域性文化注入新的内容。她尤其留意到，上海的非遗技艺和创意产品，借由世界级展示窗口上海进博会近年开设的非遗会客厅，获得了全球机遇，这对上海国际文化大都市建设的丰富性和多样性也发挥积极作用。

▲始建于1862年的上海船厂如今变身1862时尚艺术中心，成为引领城市更新、功能重塑的典型实例。本报记者 叶展亮摄 制图：李洁

▲牵手法国蓬皮杜中心开展五年合作的西岸美术馆，正在举办双方合作的第三个常设展“肖像的映像”。(展方供图)

■本报记者 柳青

伦敦西区原版音乐剧《过去五年》在上海首演前夜的分享会上，男主角乔西·伯内特拿出了观众席里的一名剧粉，原本坐在舞台上的他当即惊喜地跳起来：“嗨，我们三个月前在伦敦见过的！”“原汁原味伦敦西区卡司空降上海”，这不是一句夸大其词的宣传语，昨晚，《过去五年》在上海大剧院中剧场开启中国首演，上海观众看到的版本，正是不久前在伦敦西区加里克剧院演出的原班人马带来的。

伴随着中国上海国际艺术节时隔三年后“重装归来”，国内观众将在家门口看到更多这样的全球好戏。值得一提的是，这部作品中国首演的背后，有一段“从线上到线下”的特殊情缘：2021年，西区版《过去五年》在上海大剧院的线上演出季中亮相，两轮播放量累计超过258万人次。经过两年的等待，这部“云端见”的作品得以和上海观众“面对面”。

《过去五年》在2001年首演于芝加哥，从芝加哥到纽约外百老汇，从伦敦外西区到西区，屡经复排和巡演，是被排演次数最多的双人音乐剧作品之一，并且在2015年被改编成同名电影。这部看起来很“小”的音乐剧，为何能成为长红的剧目，并且被公认为本世纪最有影响力的音乐剧之一？

回到芝加哥的首演版，《过去五年》的舞台形式是极简也是极大胆的。在空旷的舞台上，一对主演轮流登台独唱，这是一对分道扬镳的爱人，男人是冉冉升起的文学新星，女人是被困在职业瓶颈中的女演员。女主角唱倒叙的故事线，在婚姻破碎时回望过去五年；男主角从很久以前两情相悦时演起，在顺流而下的时间里，有情人终成怨偶。男女主角互动如参商，一人一曲，在舞台上从不相遇，没有交流的机会，他们唯一的同时在场是两条时间线交汇在结婚的场景。这部作品在出现的一刹那就在繁花似锦的音乐剧世界里成为一道清流，它用洗尽铅华的方式，把舞台留给音乐和演唱——不需要复杂的人物关系和情节，不需要繁冗的舞台装置，仅仅依靠两个演员，就唱尽了青年艺术家们面对情爱、婚姻、自我和亲密关系的层叠困境。这种“平行双线的独角戏”对导演和演员构成巨大的挑战，但也成就了这部作品的特点。

《过去五年》的底气来自词曲，敢用这样的方式写，可见作曲家气度不凡。《过去五年》的作曲杰森·罗伯特·布朗是三座托尼奖得主。他在28岁时给音乐剧大师桑德海姆教场，临时加入《游行》剧组，挑起这部乐器多、声部多、演员多的超级大制作，并且因此拿下了人生中第一座托尼奖最佳作曲奖，被誉为“百老汇继桑德海姆之后最细腻的作曲家”。《游行》大获成功后，布朗深感严密运转的产业系统下的大制作让他精疲力尽，决心写一部完全私人化、作者化的“小而美”作品，他只想写两个演员不需要戏剧化的动作，直抒胸臆地演唱，于是他把自己当时正在经历的感情破碎、对名望的渴望和迷茫、追名逐利时伤害了身边至亲……种种生命经验的碎片融入音乐中。

《过去五年》的音乐融合多种风格，男女主角演唱的16首歌曲包含流行、爵士、蓝调、民谣、古典等多种元素，展现出作曲家驾驭不同音乐风格的能力。青年男女在亲密关系中渐行渐远的日常悲剧总是大同小异，但布朗用风格鲜明的音乐让这些似曾相识的情爱悲剧具有了全新的辨识度，他用音乐确立了男女主角的个性，也用音乐捕捉到青年艺术家敏锐的感知，以及他们作为普通人所无法幸免的人性弱点。剧中，女主角凯西面对爱人告不告而别后演唱的《Still Hurting》，男主角杰米在文学界初露峥嵘时唱出轻快动感的《Moving Too Fast》，大悲大喜的旋律在对照之间产生了让人心碎的戏剧张力。

自首演成功后，《过去五年》的芝加哥版、纽约外百老汇版和伦敦外西区版维持着最初的特色，即男女演员轮流出场，在台上只要演唱，音乐就完全交给乐队。而在伦敦西区版复排时，导演乔纳森·奥博伊莱在舞台呈现方面做出了非常大的改变，他在台上放了一架钢琴，男女主角不再离场，而是当一方演唱时，另一方钢琴伴奏，但同时在场的两人仍然不发生任何交流，钢琴成了台上的第三个角色，沉默地见证了这对年轻艺术家夫妻之间的爱与别离。从前的版本里，总是孤独地伫立于台上的男女主演传递了苦涩的意象，似乎亲密关系的本质是从头到尾的独角戏。上海观众这次看到的西区版，男女演员之间互为钢琴伴奏的场面让舞台更丰满、更丰富，两人一琴的画面也流露了更多的落寞；音乐把他们捆绑在一起，但他们互相之间成了在场的缺席者。

《过去五年》剧照。(演出方供图)

《过去五年》剧照。(演出方供图)

两人一琴撑起舞台，伦敦西区原版《过去五年》在沪开启中国首演

这部『小而美』的音乐剧何以长红