

上海原创、上海制作、上海出品，王家卫首部电视剧昨晚开播，沪语版同时上线

黄浦江畔《繁花》初放，半是风云半烟火

■本报记者 王彦

大雨落得嗒嗒作响，画面背景，阿宝和玲子共撑一伞，手里拎着的腐乳酱瓜落苏胡萝卜摇曳生姿，片刻欢愉融化在江南雨水里，饮食男女都说“值得”——这是前几集为数不多的静谧片刻，也是少见的远离市中心的朱家角半日浮生。但不长的片段，恰是电视剧《繁花》勾勒出的上海轮廓：它半是时代风云半是红尘烟火，如繁星点点的城市微光，也如高低交错的城市背景音，多声部复调便是时代之声。

昨晚，上海原创、上海制作、上海出品，电视剧《繁花》在央视八套和腾讯视频露出真容。该剧由王家卫执导，秦雯编剧，胡歌、马伊琍、唐嫣、辛芷蕾领衔主演。作为高度聚焦上海、聚焦沪上儿女的一部新剧，同时也是王家卫导演的首部剧集，《繁花》无疑是近期最受关注的国产剧之一。昨晚开播后不到十分钟，央视的实时收视率迅速突破2，截至28日零点腾讯站内热度峰值也突破24000。首播平台之外，该剧还将在1月2日登陆东方卫视。

电视剧《繁花》改编自上海著名作家金宇澄的同名小说，原著获得了“五个一工程”奖和茅盾文学奖。王家卫为剧版选择了小说里1990年代的一段叙事，还原了在那个充满变化和机遇的时代里，以阿宝为代表的小人物如何抓住机遇、施展才华，凭借迎难而上的勇气和脚踏实地的魄力改写命运、自我成长的故事。

首播四集后，高度风格化的电影级视听、细节丰沛的市民社会记忆、鲜活着锦的人物塑造等都是网友谈论的高频词。首次执导电视剧的导演王家卫，用浪漫主义大开大合地写欲望和理想，又用写实手法在日常琐碎的特征里闪回1990年代上海这座城市的涵义。

饮食男女：命运图景中，梦想和欲望都是坦坦荡荡的

1992年的上海，霓虹养眼，万花如海。刚满一岁的上证指数冲破了无数人的想象，众所瞩目。机会面前人人平等，时代风起东方，有人乘风而起，也有人半日归零。电视剧《繁花》从宏观背景下真实存活的个体小人物开始说起。

那是一个浪奔浪流的年代。一部分人先富了起来，更多普通人渴望奇迹。为了梦想，他们投入热气腾腾的生命力、拼搏力、不舍昼夜。青年阿宝就是当中的一员。他对奋斗长驱直入，向钱跑、钻门路、撑面子、拼魄力，说干就干、不留退路，傍晚六点到跨年夜的海关大楼，记得他的决心有多坚。他对“成功”的欲望倒也坦荡，台词讲得直白，“一个宁波老法师加两个红帮裁缝，一把扬州剪刀，我阿宝变成了宝总”。

弄堂出身的阿宝是怎样一步步跻身商界后起之秀？王家卫在前几集借一场飞来车祸把阿宝的人际关系网和盘托出。时代风起云涌，平凡阿宝蜕变宝总，时代机遇是东风，他左手外贸、右手股票，一路摸爬滚打完成原始积累。而爷叔、玲子、汪小姐乃至陶陶，都是一臂之力。

宁波爷叔先登场，生意经、人情场，他考验阿宝、辅助阿宝，从里子到面子都浸透了商场里的世情流水。陶陶的出场多少有点“绿

毛蜂”样火急火燎。转岭路综合市场，穿过小巷小摊，只着单衣的陶陶抱着饼干盒冲到阿宝面前，“一起穿开裆裤长大的”情分是能在关键时刻交付自己一家一当的。

玲子的身影从小餐馆内间款款而来，“他出钞票，我出力道”，进贤路上夜东京是他们合伙的生意，“他在外面的事我从来不问的”则话外有音，这个常睡到日上三竿的女子甘为阿宝挑剔的味蕾跑遍城市四角，暖味里留存“托底”的情分。外贸大楼的汪小姐一身红衣好不亮眼，人也如其衣，火热、热烈，总把无条件信任票投给阿宝……百花齐放的时代里，她们连同北方来的李李一道，如一朵朵婀娜多姿野蛮生长的花，含苞待放，奔放盛开皆有之；这样的时代里，有人做弄潮儿，也有芸芸众生在看似微不足道的细节里打人情世故，繁花的“繁”，大抵如此。

不过，黄河路风起云涌，随着李李神秘空降，杭州来的范总“闷声”求发财，初来乍到的至真园眼看搅动风云。王家卫镜头下的商场博弈，刀背藏身，饮食男女的命运图景即在时间里流转。

上海往事：语言的机锋韵味 搭载丰沛细节，钩沉出市民记忆

“繁花就像星星点点生命力特强的一朵朵小花，好比树上闪烁小灯，这个亮起那个暗下，是这种味道。”金宇澄曾经如此形容他对《繁花》书名的解释。星星点点一朵朵小花，是上海这座城市烟火男女此起彼伏的趣闻轶事，承载的则是上海闪烁跃动着光辉的城市记忆。

对小说一见如故的王家卫用浪漫主义与写实主义调匀上海往事。音轨上，台词充满机锋与韵味；画面里，丰沛的细节装点时空风貌。视听同频，钩沉出市民社会里独特的审美记忆。

众所周知，《繁花》特制了普通话和沪语两个版本。昨晚首播，观众的长短评价和评论家的意见高度一致：沪语版是真的鲜活。

王家卫主张演员在片场用沪语拍，金宇澄以沪语方言写作的模式当然是重要原因，更关键的，因为方言在故事里的渗透，构成了一种生活的真实。

剧中，胡歌、马伊琍、唐嫣、游本昌、郑恺、陈龙、姜逸磊、陈国庆、范湉湉以及尚未登场的吴越等，都是上海籍演员，与城市同生共长的生活经历赋予了剧中角色的原汁原味，像生活、不像演戏。而当他们重新用带有沪语语调的普通话配音时，新的化学反应也在产生。当然，1990年代的上海潮起潮涌，全国各地的奋斗者都奔向这座大城市。所以，说字正腔圆普通话的李李、带江浙口音普通话的范总，一开口软糯苏州话的小阿嫂，朱家角小店里端上一碗豆花的老板娘讲的则是本地话，背景音里放着沪剧《碧落黄泉》“志超读信”一折……加上未来的南方口音，多元的语言都是海纳百川上海的必要拼图。

活色生香的语言不动声色塑造着人物，也决定了一部剧的气质。《繁花》节奏利落，前几集里不仅交代了阿宝的蜕变、宝总的事故，将黄河路商战来临的氛围渲染极致；还用或优雅或市井的方言对白同演员的表演维系在一起，此起彼伏交织出上海岁月的生猛劲头、多面生活。“做黄浦江的生意，操苏州河的心”“今朝的太阳晒不到明天的衣裳”……机锋和韵味藏在方言背后，托出当时的心思和人事，市民的悲喜与飞扬。

共同营造岁月风貌的，还有俯拾皆是的道具细节。阿宝提着见面拜礼会爷叔，咖啡加伴侣是用尼龙袋兜着的，国际饭店的点心包装用的是老牌营业员都会的绳结手势。阿宝坐在转岭路路边摊吃早饭，菜饭团是要手动再捏捏紧的；小阿嫂搬家那天，葛老师拎进门的油条必须是筷子串起来的。镜头拉得远些，爷叔房间里衣帽架到五斗橱上的热水瓶、铝制饭盒、乐口福罐子，点心店茶盘里倒扣摆放的拉花玻璃杯，甚至陶陶和玲子用来存家底的饼干盒，点点滴滴都是上海岁月的细部见证。

时代变迁：激荡的川流托起有志者的海阔天空

在文艺创作门类里，电视剧常有“时代说书人”之称。电视剧《繁花》全片第一幕给了引子：阿宝上阁楼，金宇澄自己演自己。“你是作家？”“退休了。”“书的名字想好了吗？”“没想好，不过第一句是：独上阁楼，最好是夜里。”引子把仪式感给了作家，也开宗明义道出王家卫的阐述——阿宝的华丽转身，除了他个人奋斗，还需要时代的加持。

时代，是《繁花》剧中在场的主角。前几集，导演反复借海关大楼的钟声、自行车铃声甚至股票认购证在印钞厂流水线上的唰唰声，提示那段既近又远的岁月；也不惜在一闪而过的镜头里，细致地把时代的画外音做成画面的同期声。如果说霓虹闪烁又复古的场景，从和平饭店、桃江路、进贤路到黄河路的置景，营造出一个能满足想象的1990年代瑰梦，那么确凿的画面文字常常把氛围感呈现成为现实主义。

首播的剧情里，越过爷叔的肩膀望向和平饭店的窗外，黄浦江对岸风光，严丝合缝地对上时代节奏，从一片滩涂到东方明珠的打桩机鹤立鸡群。午夜的外滩，阿宝靠在书报亭边等爷叔、发梦想，书报亭上贴着“代售邮票”“代寄明信片”“拍照”“长途电话”都是渐渐消弭在时间进程中的“新古董”。而即便市井如进贤路，国际奢牌的包、时装、化妆品，都已不是新鲜事。凡此种种，它们自成语系，会在台词之外言说：时代发展的每一步都渗透了中国人的奋斗和获得。激荡的川流上，时代托起有志者的海阔天空。

昨天夜里，剧版《繁花》在外滩和平饭店举行首映礼，黄浦江畔繁花初绽。剧里和现实在这一刻是互文回响的——外滩，南来北往的人自此登陆，融入上海；又有一批批人、一批批货物从这里出发，漂洋过海。它是终点，也是起点，还是海纳百川的城市里无数人生的起飞点。人们在这里，始终期待下一个冬去春来，繁花似锦。

在人场所之间架起桥梁，每一把椅子都充满了故事性和趣味性，以亮丽的色彩和富有创造力的形式，赋予了空间更多童趣和想象力。由条状“气球”构成的“充气”椅子被叫做“在气球”，海报上的文字提示着设计师的创意：“我坐着气球，与你共同遨游，世界就在我们脚下，渐渐飞走。”而名为“甜甜圈”的椅子则以缤纷的色彩营造出甜美的氛围，其中暗含着乐观向上的处世态度，“生活未必是美味的蛋糕，换个思路想想，也许会更快乐”。

位于花木陆悦坊的《生生乌龙》是本次艺术季中最具公共性的一件作品。青年艺术家倪垠佳邀请离商场一墙之隔的浦师附小师生，共同完成创作。《生生乌龙》以白膜形式置入商圈，孩子们在白色的花瓣上发挥天马行空的想象力，天空中飞翔的金鱼、黄浦江里的帆船别具童趣。“当同学们亲身参与进作品后，就不再仅仅是艺术的旁观者，而是创作者。有一天，他们或许会牵着父母的手来到这里，自豪地介绍起《生生乌龙》。”倪垠佳期待着，借助公共艺术，孩子们会对城市、对处处他们息息相关的场域产生更多归属感。

改编热中的“不变”与“必变”如何把握

地“量体裁衣”，还要勇敢地闯出新路。中福会儿童艺术剧院在选材时，从儿童视角来评判文学IP的深度和广度，用动物形象重组改编了《唐吉珂德》《巴黎圣母院》等名著，演出场次达230场。上海滑稽剧团改编《官场现形记》《啼笑因缘》等，注重寻找作品与上海有关的链接点，从细微处挖掘喜剧要素。《千里江山图》是近期热门的文学IP之一，先后被改编成广播剧和评弹，话剧和电视剧正在创作中。在作家孙甘露看来，广播剧的声音是一种特殊样式，它能给人更多的想象空间；评弹链接着远去的年代、过

长效机制，推动文学IP与艺术创作破圈融合

近日，中央广播电视总台发布“龙年大剧看总台”片单，38部新剧将陆续与观众见面。其中包括多部由文学作品改编的重磅作品：既有根据作

家陈彦、徐则臣、阿来等同名小说改编的《主角》《北上》《尘埃落定》；又有根据亦舒作品改编的《承欢记》《玫瑰故事》；还有根据刘慈欣科幻小说改编的《球状闪电》，将观众的期待值拉满。

不少业内人士表示，除了各大文学奖项的获奖作品之外，还有大量作品值得去关注。“观众在找好戏，好戏也在找观众。受众群体越来越细分，为演艺市场带来了巨大变化。”中国上海国际艺术节遴选委员会副主任吴昊明认为，解决“寻找”之困局需要建立切实可行的常态长效机制，推动“文学IP与艺术创作破圈融合，赋能转型”。

■本报记者 卫中

近日，游戏产业界也传来捷报，据最新发布的《2023年中国游戏市场销售报告》显示，今年中国游戏市场销售收入首次突破3000亿元关口，用户规模再创新高达到6.68亿。随着游戏用户数量不断攀升、电竞从小众迈向大众，越来越多的学术力量投入了对相关领域的研究。近期，上海多家高校出版社推出一批游戏、电竞主题新书，梳理和阐述国内外专家学者的真知灼见，为游戏和电竞的发展提供智力支持。

夯实人才基础，电竞主题图书出版成果丰富

在不久前的杭州亚运会上，中国电竞队取得4金1铜的佳绩，彰显出电竞大国的底蕴。但与此同时，也有不少业内人士发出“盛世危言”，指出中国的电竞产业依然存在着从业者专业化程度不足、人才匮乏等问题。上海多家高校出版社回应了业界的知识服务需求，出版了多部相关领域的图书、教材，为游戏、电竞领域人才培养提供助力。

什么是电竞？在上海交通大学媒体与传播学院特聘教授、文化创新与青年发展研究员首席专家徐剑看来，电竞这种互联网文化形态不仅是娱乐休闲的工具，更是一种集互动性、艺术性和趣味性于一体的重要媒介：“是人们通向虚拟世界的接口，实现了网络虚拟世界和现实世界的深度关联。”徐剑是不久前发布的《2023全球电竞之都评价报告》作者，同时也在今年7月，他的《电子竞技概论》由上海交通大学出版社出版。该书既是一本关于电子竞技的概论性教材，也帮助读者对当前国内外电子竞技的发展现状和未来趋势有客观和全面的认知。例如对于外界关于电子竞技危害性的广泛争议，徐剑在书中指出游戏中科技的力量正趋于让人们的生活更美好，同时主管部门的协同规划和治理新思路也在不断消除不良游戏作品所带来的危害。

中国与国外的电竞文化有哪些差异？有没有可以吸收融合的地方？华东师范大学出版社的《全球电竞文化导论》《中国游戏研究：游戏的历史》分别从国内外视角以及立足自身，为读者勾勒出全球化语境中的中国游戏文化发展脉络。其中《全球电竞文化导论》今年4月出版，该书通过借鉴国外知名电竞学者的专业知识和研究成果，涵盖体育学家、心理学家、哲学家、人类学家、社会学家等不同人群，将电子竞技理解为“一种基于具体社会历史语境的文化现象”；而今年7月份出版的《中国游戏研究：游戏的历史》涵盖了中国的游戏发展史、游戏批评、游戏产业、游戏创新等多个主题，指出“游戏文化是一种融合了多种媒体语言的互动符号系统，其生产与消费都是社会历史文化的实践”。而对于电竞产业链条中不同部分的样貌及其运作方式的呈现，在华东师范大学出版社此前推出的《电竞资本论》中有丰富的国内外真实案例，覆盖了游戏开发和运营的“上游”、电竞赛事的“中游”、内容传播的“下游”。

精品游戏扭转大众刻板印象，让人们“重新认识游戏”

中国传媒大学副教授、游戏设计系主任、游戏社会文化研究院副院长张兆弓观察到：“越来越多的人开始将游戏视为一种有价值的娱乐形式和文化产品。”华东师范大学出版社于今年9月出版了张兆弓的《重识游戏》，该书以人文关怀、社会责任为基点，帮助读者“重识游戏”。在美国、日本、韩国等国的电子游戏行业发展过程中也都经历了电子游戏的“去污名化”阶段，张兆弓认为中国的游戏产业政策法规起到了积极作用，有力地规范了游戏市场行为。与此同时，中国游戏行业也出现了很多优秀的作品，例如米哈游公司的《原神》被列为“2021—2022年度国家文化出口重点项目”。随着时间推移和更多国产精品游戏的浮现，张兆弓认为人们对游戏的认知也在不断发生变化：“发生了从娱乐到社交、教育和文化传播等多个层面的理解转变。”

国外的电子游戏产业起步比中国早，对于游戏产业的研究积累了丰富的经验。复旦大学出版社此前翻译出版了多部海外学者的研究著作，为中国的游戏研究者、从业者打开了更为宽广的海外视角。例如德国学者克劳斯·皮亚斯在《电子游戏世界》被称为“游戏的史前史”，该书向读者介绍了游戏学相关的媒介科学与计算机科学理论成果，以及构成游戏背后的庞大知识体系与哲学体系；而《电子游戏大发展》一书的作者为威斯康星康考迪亚大学传播系教授马克·J.P.沃尔夫，不仅梳理了电子游戏的发展历史，还探讨了其中的道德和伦理问题；明尼苏达州威斯康星大学斯托特分校教师安德鲁·威廉姆斯《数字游戏史：艺术、设计和交互的发展》的特色在于更注重“游戏设计理念的溯源”，例如他将1958年诞生的电子游戏《双人网球》溯源到1912年西班牙人发明的国际象棋机器，认为两者之间没有本质不同，这种思路为游戏研究提供了另外的解法。

2023年初，文化和旅游部发布《2023—2025舞台艺术创作行动计划》，明确提出“遴选适宜舞台转化的优秀文学作品，不定期向主管部门、文艺表演团体和剧作家进行推介，拓宽优秀剧本来源。”今年6月，由上海市文化和旅游局编制印发的《上海市文化和旅游局舞台艺术和群众文艺创作行动计划（2023—2025）》将“加强文学（影视）成果转化”列入创作保障措施。“文学作品是其他艺术门类的创作源泉、原材料，需要通过咀嚼、再加工，为舞台转化提供更多更好的文学IP。”上海市作家协会党组书记马文超指出，文学IP要建立起面向艺术生产源头推介机制，提供书单，举办沙龙、茶话会、朗读会等，提升优秀作品的“能见度”，充分挖掘文学的魅力与潜力。

出版助力游戏电竞行业发展底座

（上接第一版）通常来说，电视剧改编看重长篇小说，期待在内容体量上有更大的挖掘空间；舞台剧转化则偏爱中短篇小说，有限的表演时长渴求直击内心的力量；有些文学经典并不适合改编成艺术作品。“文学作品为艺术创作提供了非常好的基础，很大程度上帮我们解决了作品从无到有的难题，但艺术创作必须符合自身的特性。”喻策军透露，上海话剧艺术中心把《英雄儿女》改编成舞台作品时，重写量达到70%至80%，几乎颠覆了原作。“与巴金小说《团圆》、长春电影制片厂拍摄的电影相比，舞台剧在表达方式上是不一样的。面对当下的青年观众，我们要重新思考如何塑造英雄、弘扬精神。”

在改编转化的过程中，创作者不仅要谨慎