

■本报记者 王彦

上海出品影片《逆行人生》明起公映,聚焦外卖员但又不止于这一群体

给努力生活的彼此一个好评

节奏里制造喜与泪的共情

从某种意义上说,飞驰的外卖骑手是与时间较劲的人。“节奏就是叙事。”刘海波说,《逆行人生》的故事是接地气的,但行云流水的节奏感无疑是电影属性的。

相关统计数据显示,截至2023年上半年,我国的互联网外卖用户规模已超5.3亿人,其中单一平台的注册骑手就高达800万人。外卖员俨然是你我身边最熟悉的陌生人,而我们,是否真正了解过他们的日常、倾听过他们的心声?

明天,徐峥导演新作、讲述外卖骑手生活的电影《逆行人生》将正式公映。故事里的男主角高志垒,曾就职于互联网大厂,奈何一夕之间被企业“优化”,当生活的重担真正降临,他再就业送外卖,在城市中奔波,一步步重建生活的信心。

此前,新片在北京、广州、上海等地映时,被先睹为快的观众评价是“今年暑期档最贴近现实的一部作品”。在上海电影评论学会会长、上海大学上海电影学院教授刘海波看来,这份现实主义情怀不仅反映在电影的取景框始终聚焦生活、对准平凡的劳动者,可能还体现在由“外卖图鉴”观照到了每个与生活过招的普通人的愁与盼,“建立起人与人之间多一分理解和善意的桥梁”。

主创也把这份“向上”的情感期盼放进彩蛋。片尾字幕,剧组走访过的骑手名字缓缓涌上,大银幕左侧滚动着的则是短视频里的骑手日常:风雨无阻有之,争分夺秒有之,他们中有人需要与生活的难题硬刚,但也有人会在闲情偶得时跳舞、弹钢琴。无论何种情绪,都是外卖员的日复一日;无论如何,倘若观众走出影院时能给努力生活的彼此一个好评,那便是《逆行人生》作为现实主义创作的一份价值。

细节里雕琢外卖员的生活点滴

剧本创作前,主创团队走进上海全部16个区,寻访了上千名外卖员。编剧何可可与徐峥目的很明确,虽说许多外卖员与顾客有过“一面之缘”,但从接单那一刻直至来到我们面前,这群赶时间的人走过怎样的路、等过几盏红灯,许多细节是点餐的人未必熟悉的。主创想从尽可能丰富的样本里提炼出外卖员生活的真实细节,细节总是故事的血肉。

扎实的走访融入《逆行人生》里,成了高志垒初入外卖“新手村”的重重阻碍:新老城区各有复杂的数字迷宫,毫无规律可循的门牌序列;楼宇、学校、医院、商场,导航虽能定位,却不会指引怎样走通“最后一公里”“最后一扇门”;即便是餐厅一端,用餐的时间长短可能也有人情世故的讲究;如果不幸遇上顾客填错地址、或是被投诉被取消订单,情绪的崩溃可能就在一瞬间……但为了家庭,高志垒不愿也不能放弃。咬咬牙,他用不停歇的奔波

徐峥导演新作《逆行人生》讲述外卖骑手的故事,主角高志垒曾就职于互联网大厂,奈何一夕之间被企业“优化”,当生活的重担真正降临,他再就业送外卖,在城市中奔波,一步步重建生活的信心。

给自己的骑手升级路“打补丁”,向站点的同事前辈们请教门道。

“新手村”的层层挑战里,有网友读出职业平等、“行行出状元”的生活哲学,也有人从高志垒身边不同“段位”的外卖同行身上,看到了自己人生某个阶段的影子。“大黑”经验丰富,每月稳稳站点“单王”,可他依然不断精进自我,随身携带武林秘笈般的小本子,随手记下能更快更好送达外卖的路线和技巧。“老抠”堪称省钱大师,表面缝缝补补送着一单又一单,直到谜底揭晓时,才懂何谓“我待生活如初”。仇晓敏是女骑手,治愈系的笑容和风雨里跑单的“稳准快”,在她身上并不相悖。

一如网友所写:“影片对我们熟悉又陌生的职业既没有居高临下的审视,也没有隔靴搔痒的赞美,它平视又真诚。正因此,普通生活的酸甜苦辣让人看得揪心,为了拼一个好日子,致敬每一个努力生活的我们。”

在影评人看来,“这绝不是一部简单的‘新手村’逆袭‘单王’的爽片,而是有更坚韧也更温暖的表达”。比如妻子对再就业的丈夫说:“以前我觉得房子是咱们的底线,但现在我知道,这个家才是咱们的底线。”比如进阶过程中,善良的老高借所学专长开发出小程序,黑己也利他,连向来不让“武功秘笈”外泄的大黑也助他一臂之力。又好比故事落幕,片尾曲用了回春丹乐队的《鲜花》,歌词唱道:“别害怕别害怕/有我在的地方/永远开满了鲜花。”

电影不会有生活的“百忧解”,但它或许会让人在抽离故事后给生活中的彼此一个好评。

71台514场中外演出将亮相上海大剧院新演出季,思考艺术与科技、个体、生命情感的关系

在剧场重新定义AI

■本报记者 柳青

立秋当天,上海大剧院正式公布2024/25演出季。71台共计514场中外演出将陆续登场,秉承“国际性、艺术性、经典性、原创性”的定位,以“名家、名团、名作”为特色,这些剧目多由大师名家领衔,首演新制居多。新演出季的主题是“AI剧场式”,AI既取“Artificial Intelligence(人工智能)”的原意,同时衍生出“Art&I”,即“艺术与我”,又与“爱”字谐音,一词多义,从舞台艺术出发,思考艺术与科技、艺术与个体、艺术与生命情感的关系。

“上海首演”“中国首演”相继登场

上海大剧院的惯例是以一台顶尖水准的歌剧开启新演出季,这一季的开幕演出是上海歌剧院、英国皇家歌剧院和上海大剧院联合制作的歌剧《蝴蝶夫人》。8月9日—11日,指挥家许忠执棒,携手多位中外歌唱家呈现普契尼的经典名作,在纪念普契尼逝世100周年的特殊年份,阔别上海舞台60年的全英文版《蝴蝶夫人》亮相,意义不凡。英皇歌剧院与上海大剧院几度合作,已被视为“大剧院的老朋友”,《蝴蝶夫人》之后,更多大剧院的“旧友新朋”将陆续亮相:

20年前,《剧院魅影》在上海大剧院连演百场,开启了中国的音乐剧市场。这个8月,伦敦西区原版《剧院魅影》回归上海大剧院,从8月27日起连演58场,再现从1986年常演长红至今的经典版本。

10月,久负盛名的莫斯科大剧院芭蕾舞团将以200余人的庞大阵容来沪,呈上舞团此次中国行的唯一一站演出。两台演出中,芭蕾舞剧《斯巴达克》被誉为新古典主义的传世之作,此次演出是该剧的上海首演;另一场芭蕾舞剧全景展示莫斯科大剧院芭蕾舞团自1773年诞生以来的保留剧目,包括《天鹅湖》《堂·吉珂德》《睡美人》《罗密欧与朱丽叶》的华彩舞段。11月14日—15日,“影响了20世纪芭蕾艺术史”的蒙特卡洛芭蕾舞团将第四次做客上海大剧院,由当代编舞“鬼才”让-克里斯托弗·马约带领,足尖呈现莎剧《驯悍记》,完成该剧中国首演。

今年底,作为中法建交60周年特别节目,上海大剧院两场新年音乐会邀请来自巴黎爱乐大厅、巴黎管弦乐团近20位首席演奏家,呈现法国浪漫主义歌剧代表作《罗密欧与朱丽叶》(半舞台版),以及19世纪中叶至20世纪初期德法浪漫主义轻歌剧集锦音乐会。之后,明年1月5日,钢琴家郎朗重返这个熟悉的舞台,以一场独奏会与申城爱乐者重温指尖浪漫。

以深邃的音色、精准的技巧和丰富的情感表达闻名声乐界的男高音乔纳斯·考夫曼确定将在明年3月来沪,三个月后,墨西哥音乐家罗兰多·维拉宗将呈现丰富多样的《拉丁小夜曲》音乐会,这意味着继男高音胡安·迭戈·弗洛雷

兹到访后,上海大剧院集齐“新三大男高音”大满贯。

呈现艺术之美的最大公约数

上海大剧院的新演出季以“AI剧场式”为主题,希望与观众探讨:面对人工智能和数字化生存,剧场存续的价值是什么?剧目板块划分突破传统思路,“聚焦公约数”“经纬360°”“江河点线面”“未来无向量”“24格镜像”五大主题,让经典与先锋相遇,东方与西方交汇。

“聚焦公约数”集结经典作品与名家名团,呈现艺术之美的最大公约数。“经纬360°”网罗来自不同国家和地区的艺术作品,展现国际艺术多面风貌。“江河点线面”聚焦中国民族精神与中华美学的表达,其中包括:10月31日—11月2日,杨丽萍导演、谭盾担任音乐总监的舞台

剧《荆楚映象》迎来上海首演,该剧以屈原为主线人物,“复活”上古的楚文化;明年7月,根据茹志鹃同名小说改编,由作家王安忆担任编剧,上海芭蕾舞团原创芭蕾舞剧《百合花》将绽放上海大剧院舞台,展现战争年代别具一格的人性美与人情美。“未来无向量”展示年轻艺术家的潜力,上海大剧院“一个人的古典”系列持续上新,00后钢琴家郭紫尧、肖邦国际钢琴大赛季军刘津、梅纽因国际小提琴大赛季军谭允静依次登场。“24格镜像”则聚焦由影视、文学IP转化而来的舞台作品。

AI时代,数字介入艺术,舞台呈现求变出新,上海大剧院新演出季的节目试图传递给观众这样的信念:与科技结合的艺术在焕然一新的质感之下,保持着对美、对情感的追求,即便被人工智能、虚拟现实和赛博现场包围着,剧场仍是生活的一部分,是激活人们想象和感知

独家探班

■本报记者 柳青

酷暑时节,上海歌剧院的排练厅内热火朝天——7月17日以来,来自各国的艺术家顶着上海罕见的连续高温天气,在这里排练中英合作的上海版《蝴蝶夫人》。

今年是普契尼逝世100周年,《蝴蝶夫人》首演120周年,上海歌剧院、英国皇家歌剧院、上海大剧院联合制作的歌剧《蝴蝶夫人》将于2024年8月9日至11日上演,为上海大剧院2024/25演出季拉开序幕。这是继1999年威尔第歌剧《茶花女》和2014年普契尼歌剧《曼依·莱斯科》中国首演后,三方又一次在歌剧制作领域的深度合作。

一晃十个月,梦想成为现实

“中英联合制作歌剧《蝴蝶夫人》的上演,意义不凡。”上海大剧院总经理张奕丁回忆,去年10月,她和英皇歌剧院行政总监迈克·西姆斯、上海歌剧院院长许忠相聚伦敦科文特花园,就三方联合制作歌剧《蝴蝶夫人》商讨合作细节。“一晃十个月,我们的梦想成为了现实。”

《蝴蝶夫人》是普契尼最受欢迎的作品,也是当今世界歌剧舞台上演出最频繁的剧目之一。1904年,《蝴蝶夫人》在米兰斯卡拉歌剧院首演,其后历经五稿修订,终成不朽之作,剧中女主角演唱的《晴朗的一天》,是令无数观众落泪的经典咏叹调。《蝴蝶夫人》在1905年首现伦敦科文特花园舞台,此后,不同版本、风格各异的《蝴蝶夫人》百花齐放,百余年来位列英皇歌剧院常演剧目行列,在其演出史中占据重要地位。

这次英皇歌剧院与上海歌剧院、上海大剧院合作上演的版本是在2023年全新制作的,对剧中人物的动作、造型、妆容等细节作出了符合史实的调整,整体舞台呈现也体现了欧洲歌剧近年来流行的简洁风格,让观众更专注于音乐和声乐表演所传递的情感。迈克·西姆斯透露,这个版本在伦敦首轮演出后即风靡全球,伦敦版接到全球各地邀约,不久前还在欧洲演出。为了中英合作的上海版,伦敦版的执行导演、舞美设计和道具师亲赴上海,相当于把科文特花园的舞台一比一复刻于上海大剧院。迈克·西姆斯说:“中英双方联合制作的方式,省却在亚欧之间长途运输舞美布景和道具,并且上海出品的这部《蝴蝶夫人》,将成为这个版本的亚洲巡演版。”

出于对东方文化的尊重,英皇歌剧院在2023年复排前,用了一整年咨询相关学者和亚裔人士,聘请了包括伦敦大学亚非研究院日本现代史讲师里奈铃博士在内的一批东方学学者和专家对演出的舞台背景、人物动作及化妆造型作出严谨调整,希望淡化这部作品曾经的时代局限和东方主义的烙印,使东方女性和东方文化挣脱于西方男性的凝视,努力表现音乐的真实精神,使作品在情感上更加厚重。

共享优质演艺资源,拓宽舞台创作路径

中英合作三方联手再塑普契尼经典歌剧《蝴蝶夫人》

开启中英歌剧文化交流新篇章

参演人员中,合唱指挥马丁·怀特是第四次和上海歌剧院合作;声乐指导亚历山德罗·阿莫雷蒂毕业于意大利卢卡音乐学院,而卢卡正是普契尼的故乡;女主角费德里卡·维塔利的职业生涯始于扮演《蝴蝶夫人》女主角巧桑,这次在上海的演出是她第一次在欧洲以外扮演这个角色;扮演男二号夏普莱斯的克里斯蒂安·费德里奇认为,在酷暑天的排练中,他感到这个合作剧组是个充满激情的团队,剧组人员的热情不亚于此时的气温。出演男主角普契尼的郭子熙充满感情地回忆了他在上海音乐学院就读时,“抱着歌剧总谱去上海歌剧院旁听排练”。如今他故地重游,和全世界的同行在这里排演《蝴蝶夫人》,他说,这就像回家一样亲切。

“近年来,上海歌剧院通过国际联合制作,与全球优秀歌剧机构、团队及艺术家深度合作,了解新的艺术理念、舞台技术与新生艺术家,高效提升自身艺术修养。”作为这一版《蝴蝶夫人》的总制作,上海歌剧院副院长黄景表示,上海歌剧院打开国际视野,对标国际一流歌剧院,不断拓宽剧目创作路径,历年来的《阿依达》《图兰朵》《纳布科》《军中女郎》《法尔斯塔夫》《波西米亚人》《漂泊的荷兰人》,以及去年与德国巴伐利亚国家歌剧院联合制作的《罗恩格林》,都是国际交流合作的成果。

这其中诸多出色剧目的制作,由上海歌剧院与上海大剧院携手完成,见证了全球优秀歌剧资源合作。上海大剧院多年来坚持以歌剧开幕作为演出季特色,1999年,上海大剧院联合上海歌剧院,首度与英皇歌剧院展开合作,共同上演了威尔第歌剧《茶花女》,迈克·西姆斯对此记忆犹新。2014年,三方再度联合打造现代版歌剧《曼依·莱斯科》,开启了这部普契尼歌剧的中国首演。

自《曼依·莱斯科》后,上海歌剧院与英皇歌剧院展开了多方面的深度合作,包括,与英皇推荐的新锐导演成功排演备受好评的《法尔斯塔夫》,也推荐剧院优秀青年艺术家们赴英皇参与人才培养计划。“十年后的再度携手,我们让艺术看到了更全面的歌剧团队、更精湛的艺术水准、更专业的制作能力。”许忠回望过去十年的中英合作,认为中方越来越在交流合作中展现文化自信:“中国歌剧市场欣欣向荣,多年来的音乐教育与市场培养颇有成效,愿意走进剧场、感受现场,甚至抱着总谱欣赏演出的‘懂经’歌剧发烧友越来越多。正是如此繁荣的歌剧市场与乐观的歌剧前景,吸引着越来越多的国际优秀歌剧资源流向中国。”