

■本报记者 李婷 见习记者 臧韵杰

三天累计票房三点八九亿元的中秋档引发思考

电影光有话题度就够了吗

刚过去的中秋档,全国电影票房报收3.89亿元,总放映场次135.5万场,创中国影史同档期新高,但平均上座率为近十年来同档期最低。以《祝你幸福!》为例,上座率仅3.5%。催婚、失独、离婚冷静期、冷冻胚胎……这是一部集结了多个热搜话题的电影,再加上一众演技派演员加持,放映前被寄予了不小期待。影片首日排片也不赖,占比达17%,而后续的市场走势不容乐观,排片逐步下滑,最终三天票房总计2740万元。无独有偶,《野孩子》《出走的决心》等今年中秋档上映的多部新片都话题感十足,这不禁引人思考:电影光有话题度就够了吗?

社会话题能引发共情?

“片名为《祝你幸福!》,但实际剧情却不太幸福!”走出电影院,柳先生在朋友圈如是写道。电影讲述了一对在离婚冷静期中的夫妻罗宇与白慧卷入一桩失独老人的胚胎归属权纠纷案件的故事,由此带出三组家庭的挣扎、坚守与抉择。随着剧情的进展,人生中种种不可预知的困境被毫不掩饰地一一展现,家庭的变故、婚姻的纠葛以及意外的降临,如同暴风雨般冲击着生活。

影片中的角色各具特点,他们的遭遇和选择令人深思。吴越饰演的夏美云在面对女儿成为植物人的残酷现实时内心极度挣扎痛苦,甚至在女儿床前说出“连妈妈都想放弃你”,无奈和绝望溢于言表。宋佳饰演的白慧在离婚的那一刻,笑着对丈夫说“祝你幸福”。她最终做出这个决定并非因为对婚姻的绝望,而是忠于内心。宋佳表示这一刻她真正成为“大女主”,放下情感选择去追求想要的生活。观影时,钟楚曦与片中场景深深共情,当肖央饰演的罗宇在民政局问白慧“如果知道了离婚结果还会选择结婚吗”,白慧回答“会”时,她表示情绪有些“绷不住了”,很喜欢这种“看到结果不堪,却依然有勇气拥抱感情”的人生态度。

导演康博坦言,他也曾思考如果在生活中遇到这种通常会怎么办,但并没有得出答案,“我们过往缺乏关于生育的教育、死亡的教育、伤痛的教育”。他希望观众看完电影之后,感受到主人公们经历过创伤之后激发的能量,被他们传递的

勇气激励,无论是选择忘掉过去还是与伤痛同行,找到自己能幸福的答案就好。正如电影主题曲中唱的“莫怕莫怕”,宣传语表达的“因为人生好难,所以祝你幸福”。无可否认,这类叙事无疑切中了众多社会议题,自带话题感,其间有关职业困境、老来丧子、生育创伤等各类金句层出,也为受众提供了情绪价值。然而过量话题的设置消解了故事的可信度。一位观众的评价颇具代表性:“有点堆砌苦难、硬凑悲伤的嫌疑,感觉没深下去,只停留在数量的叠加,观众仅从中获得一个又一个包装精美的口号。”

上热搜是制胜法宝?

深入剖析今年中秋档的主打新片,虽然表现手法各异,却或多或少地手握热搜话题。《野孩子》以“事实孤儿”为切入点,通过两位主角的携手抗争,揭示社会边缘群体的生存境况。《出走的决心》以细腻的情感描绘,展现出个体面对生活困境的坚韧与无奈。就连喜剧片《一雪前耻》中,主角亦身陷弟残、亲故、情伤、彩礼风波等多重悲惨境遇。从戏剧结构来看,它们的发展脉络颇为相似——开头以热点话题引入,中间当事人展现自己的不易,结局是他们走出困境,各自活出了不一样的人生,难免有摆拍感。

曾几何时,话题片常常能以小博大,凭借观感上的差异化,跑出黑马。31亿元票房的《我不是药神》、14亿元票房的《送你一朵小红花》、11亿元票房的《煎饼侠》、8亿元票房的《我的姐姐》、5亿元票房的《滚蛋吧!肿瘤君》等便是例证。尤其是近两年,银幕上的适度“卖惨”,似乎更能引发广泛的观众共情。去年票房前十的电影中,以“中国孕妇泰国坠崖案”为原型的《消失的她》、反电信诈骗的《孤注一掷》、改编自“四川凉山格斗孤儿”事件的《八角笼中》等皆是话题效应明显,引来一波又一波观影热潮。以至于,如何营造话题、上热搜一度成了电影营销最重要的课题。

然而,到了今年中秋档,这一“制胜法宝”却多少有些失灵。当下,究竟什么样的电影才能真正打动观众?在竞争激烈的文娱市场中,电影人如何找到属于自己的方向?这是摆在电影创作者和从业者面前的思考题,我们拭目以待。

秋冬颁奖季赛道上,演员取代了电影

▲《小心肝儿》。

制图:李洁

▲《周六夜时光》。

▼《玛丽亚》。

■本报记者 柳青

多伦多电影节9月15日落幕,这场颁奖典礼也意味着2025年奥斯卡奖项竞争正式开启。威尼斯电影节和多伦多电影节接力跑,今年的好莱坞颁奖季声势浩大地预热了,又没有热起来,近20天的新片连轴展映,能够引发公众讨论的现象级影片没有出现,有话题、有记忆点的电影是稀缺物种,只有表演类奖项的赛道上挤满了巨星们。

安吉丽娜·朱莉有两部新片先后在威尼斯电影节和多伦多电影节放映,分别是她主演的《玛丽亚》和她导演的《不流血》,两部影片的口碑落差极大。在威尼斯,朱莉的表演被盛赞“还魂”再走向生命尽头的玛丽亚·卡拉斯,她在表演中融合了自己正在经受的职业困境和卡拉斯晚年逐渐黯淡舞台形象,绘就一幅“迟暮女艺术家的肖像”,许多人为她惜感妮可·基德曼,没能获得最佳女主角感到惋惜,朱莉的光芒完全覆盖了《玛丽亚》的导演帕布罗·拉瑞恩。几天后的多伦多,她执导的《不流血》遭遇奚落,被挖苦是“又一部噱头的大作”。注意这里的关键词“又一部”——从威尼斯到多伦多,名导演和名演员们被寄予同等厚望,而现实口碑却相反比例函数的两条轨迹,在更注重导演能力而非明星主导影片的电影节场合,导演们干呼万唤始出来的新作乏善可陈,多靠明星演员们的表演兜底。导演哑火,演员挽尊,这是从暑期档的爆米花大制作扩展到整个电影工业的趋势,演员的个人魅力和专业能力正在捍卫电影的阵地。

多伦多电影节过半时,有影评人在专栏里感叹:电影的类型叙事对今天的观众而言成了过时且无效的致幻剂。这听起来是一个过于武断的结论,但是看今年秋冬颁奖季率先亮相

的大部分电影,难以否认,惰性的电影叙事和积极的表演之间形成鲜明反差,尤其历数全明星班底的影片,电影存在的意义是作为优质表演的容器。

几天前,贾森·雷特曼执导的新片《周六夜时光》在多伦多首映,一部回溯喜剧综艺《周六夜现场》创办风波的喜剧,被评价“无趣至极”,得一星差评,唯一的一颗星来自“恰到好处的演员配置”。“导演翻车,电影难看,只是为了演员看到底。”这样的评语频繁地出现在威尼斯和多伦多。威尼斯影展期间的《小心肝儿》毁誉参半,导演把“上流社会,下流情欲”“性别和地位翻转版《五十度灰》”这些具有眼球效应的议题打包压缩在电影里,电影水准堪比网络热帖,幸好有女主角妮可·基德曼以一己之力化腐朽为神奇。类似还有多伦多影展期间的《伊甸》和《归来》。《伊甸》堪称导演朗·霍华德的职业滑铁卢,但男主角裘德·洛从评论的风暴中幸存;《归来》被批评为毫无进取心的“经典新编”,只有看着拉尔夫·费因斯扮演的奥德修斯和朱丽叶·比诺什扮演的佩内罗珀,才觉得《荷马史诗》没有被辜负。

略好一些的,则是导演的完成度不至于构成电影的扣分项,但电影的光彩仍然由主演制造。安吉丽娜·朱莉主演的《玛丽亚》属这一类。同类还有丹尼尔·克雷格主演的《酷儿》和休·格兰特主演的《异教徒》。对于导演瓜达亚诺而言,执导《酷儿》就像是重复了《请以你的名字呼唤我》,把意大利的背景换成墨西哥,一对男主角的年龄增长了20岁。但男主角丹尼尔·克雷格在导演自我重复的作品里,开启了他告别“詹姆斯·邦德”这个角色以后的表演新篇章,当他彻底从007的躯壳里走出来,在一则“求不得”的陈旧爱情故事里,演出了多层次的暧昧和

动摇,这种具有“成人感”的复杂情状,在大小屏幕上都不容易见到了。《异教徒》是一部四平八稳的恐怖片,奇异的是,“暴雪山庄”模式的悬疑叙事已近乎被榨干了惊悚的可能,休·格兰特却在严重套路化的模式里制造了出人意料的表演,他让观众看到滑稽和恐怖的并存,以及在套路化的电影里,表演充当反套路的突破口。

《秘密会议》和《残酷真相》是极少数在表演具有光彩的同时,仍然激发影评人讨论电影本身的作品。拉尔夫·费因斯在《秘密会议》里扮演为新教皇选举奔忙的红衣主教,被认为已经提前确定了明年奥斯卡最佳男主角的提名。但《秘密会议》不是一部把重心集中在演员的作品,它得到的肯定更多在费因斯的表演之外,是因为编剧和导演带着单刀直入的勇气直接质询现实的两难困境,诸如:选举一名观念保守的少数族裔教皇,是进步的表现吗?宗教有可能在传承延续的同时保持开放和自我更新吗?迈克·李的《残酷真相》首映时,影评人们欢呼他又一次和女演员琼·帕普斯特特合作,这是“黄金组合”自《秘密会议》之后,相隔28年的再携手,更重要的是,李的电影不仅为优质表演提供舞台,他仍坚持用开放的电影面向不设标准答案的生活,让电影成为一种引发公共讨论的方式。

《秘密会议》和《残酷真相》在充满光彩的表演之外,同时让观众看到电影具有处理复杂议题的能力,然而,即便是对这类电影不吝好评的影评人们都不得不承认,费因斯的明星效应不见得能让《秘密会议》公映后获得更多的关注和认可,而《残酷真相》至今没有进入发行环节,仍在满世界地寻找买家。困于“惰性地依赖明星演员”和“无法成为大众产品”的两难选项,秋冬颁奖季“只见演员,难见作品”,这何尝不是电影当下的“残酷真相”。

“徐蔡书屋”安家上戏

91岁著名剧作家本人来沪参加揭牌仪式

■本报记者 王筱丽

“我是上海的学生,将这些收藏放在上戏,我的戏剧人生也是终生有托了。”特地从成都赶来的91岁著名剧作家、中国文联终身成就奖获得者徐蔡动情地说。昨天,“徐蔡书屋”在上海戏剧学院揭牌,徐蔡将其收藏全部捐赠给上戏图书馆,上戏图书馆由此成为收藏徐蔡资料最丰富、最完备的场馆。据了解,该馆将对部分尚未出版的书信、手稿进行整理出版,推进徐蔡研究和现代戏曲研究。“徐蔡书屋”位于上戏图书馆三楼戏曲部一隅,空间精致温馨,由徐蔡的书桌和徐蔡的书柜组成,墙上挂着徐蔡与家人和业内好友的照片。《曹禺剧本获奖作品集》《中国话剧百年剧作选》《四川剧作选》《川剧传统剧目集成》……书柜里满满当当放着徐蔡的爱藏。这批书籍文献对于上戏来说,是宝贵的财富。希望这个书屋会吸引更多戏剧人和戏剧学子来到图书馆研究学习。”上海戏剧学院院长黄昌勇说。

上月,上戏图书馆采编室专程飞抵成都,经

91岁著名剧作家、中国文联终身成就奖获得者徐蔡特地从成都赶来参加揭牌仪式。(上戏供图)

过三天的打包、托运,将67个箱子的书籍、文献与六组书柜,全部运抵上海。据上戏图书馆馆长李伟介绍,此次捐赠囊括了徐蔡创作的戏剧、小说、报告文学、影视文本、舞台剧录像、影像光碟、徐蔡与师友交流戏剧艺术的信件等。“徐蔡是我国当代最重要的剧作家之一,也是川剧史上第一个女性剧作家,她的藏书和手稿无疑提升了上戏图书馆的馆藏水平。”

选择在上海为自己的珍藏“安家”,源自徐蔡对上戏“难以割舍的情谊”。在揭牌仪式上,徐蔡回首了上海与其60余年编剧本的交汇。“大上海首了我戏人生的第一束鲜花。”徐蔡难忘,1963年,初为编剧的她带着《燕燕》《秀才外传》两部作品随成都市川剧院来沪巡演。彼时,国内观众少有给主创献花的习惯。没想到,上海演出结束后,两名观众一路跟着她到了后台,将鲜花递给她。“老师我要给你献束花,你这戏太好了!”

徐蔡毕业于北大中文系,在校并未系统学习过戏剧,用她的话来说,她是在上戏的“戏剧速成班”里,迈出了编剧生涯扎实的一步。上世纪80年代,成都曾先后邀请上戏一众老师到成都讲学授课和学术交流。“从戏剧史、戏剧美学到编剧法、组织矛盾冲突,我在这个班里学会了写戏。”

从事编剧工作以后,徐蔡就开始了“对古典戏曲现代化”的思考和实践,一甲子的编剧生涯贯穿了中国戏曲事业从复兴到繁荣的各个时期。徐蔡的戏剧作品不仅深受观众的喜爱,也是许多优秀演员的培育摇篮。中国戏剧梅花奖评选的40年间,12朵梅花从徐蔡的作品中孕育绽放。“徐蔡作品最大的共性便是富有创造性的现代意识和现代审美。”在上海戏剧学院教授梁广润看来,这种孜孜以求的创新精神正是当代青年编剧亟待追求的。“编剧从根本上来讲,是将生活感受、生活材料演绎成艺术作品的一种创造性思维。”梁广润说,“尤其今天的AI技术已经可以把人类积累的信息编织起来,这种思维显得更加重要,而不是工于技巧、工于运用工具。”

法语原版《巴黎圣母院》重返申城

本报讯(记者宣晶)一座历经千年的宏伟建筑,一部世界闻名的文学巨著,一台享誉全球的法语音乐剧传奇。昨晚,法语原版音乐剧《巴黎圣母院》唱响上海文化广场,开启连续18场演出。该剧改编自维克多·雨果的同名巨著,此前曾数次登上申城舞台,缔造法语音乐剧的高光时刻。

今年,正值中法建交60周年。年初,《巴黎圣母院》首登央视春晚舞台,法语音乐剧演员安杰洛·德尔·维奇奥、吉安·马可·夏雷提和索拉尔与中国歌唱家们携手,带来一曲中法双语的《美人》。《巴黎圣母院》是连接中法两国文化的桥梁,是对爱、美和人性的赞歌。“制作人尼古拉·塔拉说。

《巴黎圣母院》以其自身的熠熠光彩,证明着一部优秀的作品能够跨越时代、文化和地域,历久弥新。该剧由欧美乐界顶尖才子吕克·普拉蒙东作词,理查德·科西昂特作曲,1998年9月首演于巴黎议会堂。由此,《巴黎圣母院》一举完成从名著到名剧的华丽转身,至今已热演26年,并衍生出英语、西班牙语、意大利语等10个语言版本,吸引全球超1600万观众。

作为“一唱到底”式音乐剧的代表作之一,《巴黎圣母院》曾被誉为“最好听的音乐剧”。剧中没有对白,剧情皆由50余首歌曲的演绎串联呈现,打造出《大教堂时代》《美人》《波西米亚少女》《再为我跳支舞》等众多耳熟能详的经典曲目。该剧在基本音乐剧框架中融入大量流行音乐元素,巧妙地将美声唱法和摇滚乐有机联系起来,极具视觉效果的舞台背景和尽情投入的表演与之完美结合,兼具历史纵深感与现代性。

打造经典金曲之余,《巴黎圣母院》创新“唱跳分离”“以歌带戏”等模式,引领了大部分法语音乐剧的制作和运营方式。其中最为经典的曲目《美人》先声夺人,首演前在电台连续

法语原版音乐剧《巴黎圣母院》再度唱响上海文化广场。(上海文化广场供图)

热播三个月,一度占领法国各大音乐榜单,为《巴黎圣母院》打开了成功之门。

此前,《巴黎圣母院》多次登上上海文化广场的舞台。2019年7月与2020年1月,20周年纪念版的法语原版音乐剧《巴黎圣母院》在沪演出,两轮40场演出共计吸引观众72447人次,场场爆满。今年9月,《巴黎圣母院》阔别五年再度归来,18场演出开票即售罄。明年1月,《巴黎圣母院》作为2024年末演出季压轴之作归来,将迎来该剧在上海文化广场的第100场演出。

近年来,《罗密欧与朱丽叶》《摇滚莫扎特》

《摇滚红与黑》《唐璜》等多部法语音乐剧佳作在申城的舞台上焕发出全新光华。多年来,助推着法语音乐剧在中国一路飘红的上海文化广场,亦成为法语音乐剧在中国发展的亲历者与见证者,开启一扇中法文化交流之窗。在上海文化广场副总经理费洪看来,法语音乐剧在世界音乐剧版图中是独树一帜的存在。体育馆演出的模式,促成了法语音乐剧“偏重歌曲,弱化叙事”的风格,而法国的文学底蕴,又赋予了它如诗般的辞藻和哲思的意境,而这恰好与中国传统戏曲的核心审美异曲同工,“法国与中国像找到知音一样找到了彼此”。