

生活感 烟火气 上海味

——观沪剧《黄宝妹》

◆ 沈伟民

黄宝妹,这位生长于黄浦江畔的上海女儿,是新中国纺织工人的杰出代表,国家发展的见证者、参与者、奉献者,她为实现让“全国人民穿好衣”的梦想择一业,终一生。沪剧《黄宝妹》这部由沪上民营文艺沪剧团出品并演出,由蒋东敏编剧、吴佳斯导演、汝金山作曲配器的作品一经亮相,便受到广大观众的欢迎和好评。在近两个小时的观剧体验中,自始至终让你感受到一股真切自在的气息萦绕身旁,一种朴实无华的自然之美给人以精神愉悦、心灵滋养。

乡音亲切

《黄宝妹》用上海的乡音——沪剧这一艺术形式来演绎黄宝妹这位上海的女儿,这一人物形象与沪剧的剧种气质是十分贴切相符的,会给人产生一种天然的亲切感。

优秀中年演员缪佩红是第一次在原创沪剧大戏中担当重任扮演“女一号”,她把握住了“黄宝妹”这一人物的基调,特别几段唱腔中,唱出了感情、唱出了韵味、唱出了人物,比如“今日退休将别离”这一段近70句的“赋子板”唱腔,字字清晰、句句动情,其中黄宝妹对她纺织工人有所交集者的七声“谢谢”,一声比一声动人心弦,将黄宝妹这一形象、将《黄宝妹》这部剧推向了高潮,赢得了满堂彩。

著名沪剧演员杨音扮演的丈夫吴华芳这一“贤内助”,对黄宝妹体贴、理解、支持的善良秉性深深地打动了观众。作为沪剧王派弟子的杨音,王派唱腔声情并茂、质朴无华、韵味悠长、悦耳怡心的主要美感特征在本剧中得到了尽情发挥,开口处总能听到观众的阵阵掌声。剧中还有一群扮演纺织女工的青年演员,尽管表演中有的地方略显稚嫩,倒也朴素真实。

本剧的音乐形象充满着沪剧的艺术韵味和时代的气息,“琅琅六尺莲花落”等不少民间音乐朗朗上口、悦耳动听,使《黄宝妹》竟有了些沪语音乐剧探索的意味。整部剧的舞台同样呈现出质朴的风格,可以组合转动的纺纱机,一缕缕纱线织成的纱幕意象,黄宝妹家里简洁干净的那个年代上海人家的模样,让观众仿佛走进了过往岁月而回味无穷……

沪剧《黄宝妹》看得人心情很激动。劳动模范黄宝妹的形象,一直萦绕在我的脑海里。上海文艺沪剧团在团长王慧莉的带领下,怀着对黄宝妹的劳模精神崇敬之情,用心用情用力去创作沪剧《黄宝妹》。原创剧目的创作是很难的,要表现现实题材的原剧目难度更大。但主创人员迎难而上,从开始创作小戏《黄宝妹》到如今创作大戏《黄宝妹》,使我们看到了剧组的目光、定力和坚持。

这部戏让我们看到了劳模黄宝妹的家国情怀,坚定的理想和信念,正如戏中黄宝妹所说——“多纺纱,纺好纱,让全国人民穿好衣”“少出皮辊棉,一两棉花三碗米饭”“心中有爱,皆有可能”。精彩的故事、丰满的人物形象、好听的唱段,使黄宝妹这个人物栩栩如生,看完让人感动不已。

该剧之所以成功,在于编导解决了先进事迹和人物形象塑造的关系,也就是解决了劳模人生向戏剧人物的转变。艺术是高于生活的,先进人物最后是以艺术形象出现在观众面前的。这次舞台上塑造的劳模黄宝妹这个人物形象,积攒了黄宝妹许多动人的故事,这些故事又串联起了这部戏的情节骨架。

编导在这次

带普通人走近《黄宝妹》

◆ 刘文国

创作中不是简单地把现有材料堆砌起来,而是带着普通人走进黄宝妹的生活,走进她的心灵,整个戏很本色,很正气,很真实,很接地气。

该剧自生活细节、人物情感等角度来构成戏剧冲突。编导从《黄宝妹》的五个阶段切入,构成了她的人生之路、精神之路,使黄宝妹的事迹感人又独特。她和工作、她和同事、她和丈夫等的戏剧矛盾都是从生活中来,又经过精心创作,把劳模精神与当今时代的脉络以及观众的思考连接起来,这是很不容易的,从而形成了劳模精神在当今的表达,使观众产生共鸣和启迪。

该剧总体品相很好,编剧、导演、演员可圈可点。不少地方都有创新,突破了沪剧的固有模式,找到了一种新的表现手法。作曲也很有新意,以沪剧音乐剧的表现手法,使整个唱段朗朗上口,好听又有旋律感。舞美设计简洁,又有纺织厂的特点,给人以耳目一新的感觉。

结尾高潮部分大气又激动人心。在音乐声中,舞台背景多媒体播放了习近平总书记亲切会见黄宝妹并授予她“七一勋章”的画面。观众纷纷站起来,掌声持续不断,黄宝妹劳模形象永远树立在观众心中。

这两年,短剧爆火,观众的观剧习惯也从横屏变成了竖屏。全国各地的短剧从业者涌向横店影视城,包括柠萌影视、华策影视等传统影视正规军也纷纷入局竖屏短剧,生生把横店变“竖”店。短剧量大,品质却良莠不齐,经历过野蛮生长的上半场后,如今,对于短剧的未来之路,从主管单位到业内人士一致认为,短剧行业必须强调品质化路线,“竖”店也要拍出横店品质。

短剧火热,“竖”店要拍出横店品质

◆ 吴翔

有观众说:“梦都不敢这么做,他们就敢这么演。”深谙用户心理的微短剧创作者,为了让观众在观看中获得痛快的宣泄和“上头”的快感体验,反复将名媛、霸总、渣男、恶婆婆、暴富、重生、穿越、复仇等题材,用浮夸的人物设定,跌宕起伏的剧情,不断勾住人们的注意力。他们在吃到流量甜头后,继续迎合、放大人性的阴暗与丑恶,甚至宣扬不健康的家庭观、婚恋观。比如去年12月,咪蒙上线短剧《黑

莲花上位手册》,但因“渲染极端复仇、以暴制暴的不良价值观,混淆是非观念”等原因,被平台下架;今年3月,短剧《老师不要跑》存在剧情低俗、台词、画面、情节涉及违规情况。

随着国家广电总局提出了加强短剧准入备案、规划引导、内容审核等十个方面的管理举措,推动网络微短剧向专业化、精品化方向发展。前不久,抖音、快手两大短视频平台相继下架《老公是个妈宝男》《最后的底线》《千金小姐反击》等违规短剧,并鼓励和推广优质微短剧,持续对含有不良价值导向、违反公序良俗、低俗“擦边”等违规内容的微短剧进行治理。

精品短剧 应运而生

在内容创作方面,传统影视公司的下场,也是对行业规范与短剧质量的一次重塑。今年初,华策影视长剧《去有风的地方》的衍生短剧《我的归途有风》上线,播放量达到1.9亿,带动了云南地方文旅;电影《雄狮少年》的衍生短剧《超越吧!阿娟》豆瓣评分近9分,播放量达1.1亿。这些带动了越来越多的创作者摒弃浮躁,从火热的现实生活中寻找灵感,以真诚的态度锤炼品质、提升品位。

今年春节期间,《我在八零年代当后妈》《大过年的》等短剧爆火,加上《逃出大英博物馆》、穿越版《抗美援朝》等立意好、质量高的“走心”精品短剧,提升了观众对短剧的看法。随着精品短剧的涌现,也在逼迫演员不断提升演技,拍摄团队、后期剪辑提升业务水平。成本方面,目前在“竖”店,一部短剧成本已近60万元,而古装剧由于更高的服装、化妆、道具费用,成本则从80万元起步,这几乎是一半年前投资成本的10倍。

更加可喜的是,整个短剧行业也越来越规范,今年由中国网络视听协会、正午阳光、腾讯视频共同发起的微短剧创作者支持计划——“寻光创投计划”宣布启动,三方将在题材策划、创作指导、制作拍摄、播出运营、宣推推广等全链条上提供支持帮助,为广大创作者搭建一个多元、开放的创作空间。上海市网络视听行业协会还率先发布《2024短剧版权保护与发展倡议书》,保护精品短剧的版权和创作者的权益。

短剧有横屏、竖屏,归根到底,打动人心的是还是作品的质量,唯有微而不弱、短而不浅,兼具艺术性、思想性、观赏性,这才是微短剧高质量发展的正途。

行业整治 刻不容缓

仅仅几年,以“短、平、快、爽”为特点的短剧,就完成了从萌芽向“流量高地”的转变,成为观众的“深夜泡面”“电子榨菜”。有数据显示,2023年短剧市场规模达373.9亿元,预计2027年将超1000亿元。不过,微短剧在高速发展中暴露出一些不容回避的问题。比如有的剧为快速投放而粗制滥造、为博眼球而格调低下……

舞台上,女演员站在中央,她已经“经历”了一生,现在,她对着观众慢慢地说:“年龄是一种感觉,你应该有所期待。”灯光暗下来,掌声响起,久久回旋,似乎在留住年龄、留住美好。

这是前不久在国家大剧院小剧场话剧《年龄是一种感觉》演出之后的感觉,观众不愿离开,与该剧的导演鲁伊莎、主演孙书悦交流,这是一部难能可贵的走心之作,主创非常年轻,他们的真诚、善意、对生命的思考,飘洒在舞台的角落,也流露在物件、道具、服装、灯光和恰到好处的音乐中。

《年龄是一种感觉》讲述了一位女性从25岁开始到生命终结一生的故事,共有12个单元,分别属于青年、中年、晚年;选取的细节与事件都反映寻常人生。比如,青年时期,与闺蜜结识于遛狗时间,两个女孩子意气风发,不知何为烦恼;当进入中年,闺蜜间却嫌隙联系;而当她们老去,两个人在餐厅面对面,相逢一笑后便是冰释前嫌,“千万别因为这些年不联系而责怪我”。

12个故事既间断又联系,每一次就像人生补丁。女孩子在公共汽车上遇见的男朋友,中年以后再度相逢,两个人拥抱,却早已物是人非。女主角问自己:“年轻的时候我怎么那么爱他?”

当我们都老去的时候,剧中的表现尤其感人。这些段落常常让观众情不自禁落泪,感伤,像是“另一个”自己的写照。女主角表现黄昏恋,或者生病告别的戏份,几乎让人忘记这是在舞台上,这是别人的戏剧,无论台词还是表演,都给一种无可奈何岁月流逝的沧桑。

值得一提的是,《年龄是一种感觉》

每场演出开场,主演会与观众来一场互动,女主角用击鼓传花的方式,将每轮演出的选择权交由观众,这种随机性和不确定性让人充满期待和惊喜。

《年龄是一种感觉》从2023年8月在上海话剧中心演出8场之后,又赴江苏盐城上演2场,2024年3月又在上海话剧中心演出10场,后来到北京国家大剧院小剧场连演四场,获得很多好评。有些观众甚至数度走进剧场,以求解锁剧中主人公不一样的人生打开方式。导演鲁伊莎表示,当初在伦敦看了该剧后,非常震撼,她找到本剧的编剧也是主演海利·麦吉,并成功获得中文版权。

之后,鲁伊莎作为该剧翻译之一和导演,与团队一起对该剧进行本土化改编,并且在戏剧构思、舞美设计、音效编曲等诸多环节更加细化,以更适合当下的观众观赏。

特别是在表现形式上,观众既有参与感,更多的是从女主角在讲述不同年龄段故事时“移步换景”,让观众不知不觉沉浸在“你”的年龄故事里。

作为年轻导演,鲁伊莎之前演了话剧《罪人》《渐入佳境》《孩子剧团》《大森林里的小故事》等,在谈起“年龄是一种感觉”时她说,这个戏的主角是一个在别人眼里不那么成功的女性,可她的一生都在遵循自己的内心声音,听见感觉去书写人生的故事。结婚、生育、交友、告别,一切都以顺其自然的方式展开。她坦诚地面对内心的焦虑、纠结和执着,我们也是通过这个戏,来表现对岁月的珍视,对时光的眷恋以及对生命的感恩。

靠偶像明星,一部电影能走多远?

◆ 孙佳音

一档挺对厮杀,谁卖得最好?市场给出了答案,由黄景瑜、王一博领衔主演的《维和防暴队》以4.05亿元的票房获得档期票房冠军之外,还以58.5万排片获得中国电影史五档国产片场次冠军。足见两位明星的忠实粉丝和院线经理对这部电影的喜悦。

但其实,这部电影上映第三日就交出了日票房冠军的交椅,五档之后三天,《维和防暴队》的日均票房已不足千万元,后继乏力。这部剧看起来拥有大明星、大制作的大电影,为何走不远?

首先,是剧情寡淡,套路太深。因公牺牲的父亲、追循父亲脚步的儿子,还有一个开始跟谁都不对付,但在经历了生死时刻后逐渐成长,最后选择牺牲自我,成就英雄主义的愣头青……不夸张地说,整部电影满是这样俗气的套路。如果一些时候我们吐槽一部作品乏善可陈,我们说它“看到了开头,就猜到了结尾”,那么对于《维和防暴队》就是“没有看到开头,就猜到了全部”,已经太久没有在电影院看过这样一部令人感到过瘾的,甚至比起相对更类型片更省钱的《万里归途》,令人感到乏味、无聊、沉闷且冗长的动作电影了,哪怕它相比一般特效大片只有101分钟的片长,哪怕这101分钟里有近13分钟是缓慢的片尾字幕滚动时间,但坐在放映厅的

再者,几位主要演员的表演同样令人“难忘”。难忘,不是因为他们令人感动或者揪心,甚至令人共情,而是他们几乎全程保持了表情和姿态的高度稳定。黄景瑜身材高大、一脸正气,但他这几年的银幕形象基本已经固化,在《维和防暴队》中依旧毫无突破,像是从他别的作品中平行穿越过来的。王一博这两年的表演水准有比较明显的提高,但可惜这部电影大部分的场景拍摄于三年前,于是王一博在大多数时间眼神单一,只能用嘴表达愤怒和焦灼。钟楚曦饰演的维和女警,更是叫人出戏。就算没有办法完全按照陈震霆的标准(《红海行动》中她留着寸头,身体强壮,不比男军人们看着弱小,动作戏和枪战戏都相当帅气)来找女军人,但过于露齿白的女警几乎是寻不见的,甚至比起相对更类型片更省钱的《万里归途》,令人感到乏味、无聊、沉闷且冗长的动作电影了,哪怕它相比一般特效大片只有101分钟的片长,哪怕这101分钟里有近13分钟是缓慢的片尾字幕滚动时间,但坐在放映厅的

总体来说,《维和防暴队》比之王一博此前上映的《无名》《长空之王》和《热烈》,更不好看。而这部电影,做足了话题和营销,也都没有摸到10亿元的门槛。可见,只靠偶像明星,任何电影都没办法走太远。

上海文艺评论专项基金特约刊登

不做别人的影子,才会有自己的光

音乐剧《麦克白夫人》首演观后

◆ 朱光

受市场欢迎,怕是主要靠音乐剧演员个人的号召力。中国原创音乐剧的整体品质何时才能提升呢?中国原创音乐剧品质良心之作,恰恰是徐俊导演的《赵氏孤儿》。这部基于中国传统故事,又曾经在数百年前就于欧洲上演过,如今又被改编为具有莎剧气质的中国悲剧音乐剧,一经推出就广受赞誉。

全国仅有的、多年致力于孵化中国原创音乐剧的上海文化“广场”场好徐俊,也发现了在英国工作坊的《麦克白夫人》的潜力——何不一手牵线导演徐俊,一手牵线英国西区以及时常在文化广场登台的德奥音乐剧女王玛雅呢?于是,这部中方主导的“混血”团队的音乐剧班底,应运而生。

导演,是赋予剧目品质的灵魂。实话实说,中国原创音乐剧的整体品质不高,一定程度上也是源于音乐剧行业中缺乏专业戏剧人,尤其是导演,所以“剧情稀碎”是常态。徐俊近年来聚焦名剧主题改编音乐剧的经验极其丰富,且拥有稳定的高品质创作团队——如音乐总监金培达、灯光设计萧丽河等。因此,《Lady M》建组之初,就奠定了成功要素,且“潜伏”着中国音乐剧人的初

心:不做别人的影子。

日前,当走入1862时尚中心之际,就发现舞台设计与众不同——两面都有观众席,舞台像是两面观众席的“夹心”。而在舞台上,有一个看似是张扬的枯树枝形成的圆形装饰物可升降;左右两边各有一个可以上下开合的阶梯。张扬的枯树枝,既是苍凉乃至肃杀的苏格兰高地风貌,也是不可琢磨的暗物质力量抑或混沌欲望的外化……麦克白夫人在剧终时,就被“纳人”这个圆形装饰物之中。全剧动用了9块投影,制造出高级唯美的效果。

全剧自一首具有苏格兰民族旋律的歌曲开场,主要人物——除了麦克白夫人之外,悉数亮相。莎剧《麦克白》的故事灵感就源于一个苏格兰传说。玛雅的铁肺,在出场和剧终之时的姿态就能凸显——她均是以躺地的姿势引吭高歌的。要知道,当年卡拉拉斯与帕瓦罗蒂同台“飙高音”时,卡拉拉斯是要跪脚的。全剧剧情几乎都来自麦克白夫人对白她的欲望——外化于三个女巫推动的。相比之下,面对是否要夺取王位,麦克白更像是尚存良心而犹豫不决的纠结之

人。正如一个谎言需要更多谎言掩盖,一条国王的命,需要更多的杀戮掩盖。于是,在麦克白夫人欲望的驱使下,天下大乱……

这部音乐剧属于一唱到底型,没有台词。这就十分挑战音乐剧演员的唱功。演出至6月2日的30场,也需要精心安排咖位。首演场,何亮辰扮演的麦克白与玛雅扮演的麦克白夫人,势均力敌。伦敦西区热度极高的演员理查德·卡森饰演的麦克德夫,在怀孕妻子被暗杀之后的演绎,以深情颤抖但首阶稳定的歌喉,感染了观众。更令人期待的是5月14日起,伦敦西区《汉密尔顿》的“汉密尔顿”卡尔·昆斯伯勒,将首次亮相该剧,扮演麦克白——其中,确实也有一些说唱乐的片段,让他充分发挥……中国音乐剧演员的表现也可圈可点,英语演绎毫无压力。

舞台方面,坐在舞台两侧观众基本不受视觉影响——因为舞台调度基本属于镜像式。萧丽河运用9台投影和灯光的变幻组合,突出莎剧中对自然世界和心理世界的“异常”,与表现主义的舞美形成呼应,为全剧打造出镜像和梦幻、炽热与冷酷融为一体的氛围。