

海派文化火起来 城市IP亮起来

◆ 朱光

当全国各省市文旅深挖自身特色，以出人意料的文化物产惊艳他省之际，上海人以及到上海来的人，都在打卡“繁花”盛开的地方——外滩1号东一美术馆和外滩27号“汪小姐”工作地点、如今的外事美术馆，首次双馆联动推出“海上繁花”特别观展；黄河路餐饮翻红；和平饭店“繁花”下午茶套餐和套房预约火爆……看起来，上海文旅似乎不那么着急？

强化海派风格

巧的是，上海文艺工作者也正在戏剧舞台上，以一台台妙趣横生、活力十足、分寸得当、形象生动的剧目，树立海派文化风格、强化城市IP辨识度。自去年12月至今年1月初，上海话剧艺术中心在舞台剧《长恨歌》首演20周年之际，推出上海话版。虽然上海话版比普通话版长将近一小时，但是其人物活灵活现地再现了上海人只说半句就已投机且给予精妙互动的境界，令人想起沪语电影《爱情神话》——王琦瑶的故事也堪称一部爱情神话。爱，最能锻炼人的分寸感、边界感、松地感、内心强大感……故而，两周演出场场爆满。下手晚的观众被告知“今年还会复演”，便心心念念期待二轮

开票。着急的观众可以在2月4日起，在方言贺岁剧《魔都俏佳人》中，连续听上海话过过念头。
《繁花》里的“杨浦小六子”、话剧艺术中心演员何易；黄河路“金凤凰”老板娘、歌星黄龄都参演了这部方言话剧。该剧有着多年来致力于各类方言的沪剧演员茅善玉、越剧演员赵志刚、滑稽戏演员毛猛达，以及经常演沪装剧的话剧演员郝平和经常演话剧的越剧演员何赛飞……颇有长三角一家亲的感觉。在上海生活的人，本来就海纳百川——上海话版《长恨歌》里有苏联领馆里的小伙儿萨沙；《爱情神话》里有亚历山大，扮演者 Hamza Al-sal 其实生于也门——他还客串了另一部方言话剧、上海滑稽剧团出品的《宝兴里》，体现了上海城市更新过程中的人与情、城与事。

海派文化不仅限于内容的海派，还在于制作的海派——IP全产业链开发。获得茅盾文学奖的小说《长恨歌》《繁花》《千里江山图》，奠定了上海也是小说重镇。这三部小说的共同点是一均为为上海这座城市在关键历史时期，城与人的彼此成就。有这样的上海，是因为有这样的上海人，反之亦然。文艺工作者都意识到这三个IP的

创建“上海样本”

如果说美食等物产可以瞬间愉悦人的味蕾，City Walk 是在徒步几小时的过程中丰富人对城的认识，那么以文化为基底，产品为形式的IP内容，才是可以绵延数十年乃至数千年的城市精神财富。例如故宫，是了解中国古代尤其是清代宫廷生活场景的最佳建筑群；宫廷戏是窥见中国古代皇室与贵族生活、朝政甚而传统文化何以由之形成；

故宫文创，则是让更多中外游客可以带不走的故宫，以某种象征性产品“带回家”。无论何时何地，文化内涵深厚的故宫，有着说不完的故事，开发不完的IP……文化，才是令城市IP亮起来的核心竞争力。
文化是城市的灵魂，旅游是文化的载体。文旅融合的本质，是彰显城市文化魅力，凸显城市IP，彼此抵达的形式，是旅游。首先，找准自身文化定位最关键。上海，毫无疑问是城市化程度最高的中国城市之一，而城市化发展、城市文明的创建是今后中国的重要发展目标之一。因而，具有城市文明特征的“海派文化”，自然是值得推广的范例。其次，也是基于城市文明的工业化、文旅融合后的重要目标是产业化发展，能激发新消费、新业态又有助于城市IP打造的文化内容，都值得提倡。再者，文旅融合的产品，尤其是基于城市历史、城市人民自豪感的创新形式，都具有深切、绵长的情感纽带——这就是文艺工作者可以发挥自身实力的时候到了。让每个人都能在这部作品里，映照自己和自己的家庭乃至家族，赋予我们在这座城市打拼的意义，那么自然会让这座城市“活”起来，“火”起来，“亮”起来！

当综艺不再只一味搞笑煽情

◆ 指间沙

《种地吧》在豆瓣评分高达9分，获得当年上海电视节白玉兰奖最佳综艺节目奖提名。观众称之为“养成系纪录片”，随着稻子麦子一天天地成熟，这十个年轻人也在观众眼里熟了起来，从没多少人气的所谓“糊咖”触底反弹，甚至有人出席了2023年世界农业科技大会。“种地”节目为什么能红？因为脚踏实地，不做作的“农综艺”有着积极的、治愈人心的情绪价值，缓解了城市年轻人“卷又卷不动，躺又躺不平”的精神焦虑。《种地吧》大获成功后，第二季又趁热打铁跟进拍摄，有望将此节目发扬光大。

2023年，观众基础深厚的老牌综艺节目目前表现稳健，湖南卫视和东方卫视成绩亮眼。《极限挑战》进行到了第九季，《奔跑吧》从2014年一直“跑”到了现在，黄晓明的《中餐厅》已经开张至第七季，恋综《心动的信号》也走入第六个年头……放眼望去，“综N代”节目占据了大部分市场，并将在新的一年继续下去。

虽说短视频来势汹汹，但综艺节目可是越来越长了。《披荆斩棘》最终

成团并非直撞，正片剪出来也有266分钟，看得人直呼太累了。网综早已不满足于每个周末更新一集，而是变为双更，开起了直播，衍生的“物料”五花八门，不断填补周中空隙时间，毫不放松地维持节目热度。
尽管“综N代”是眼下国内综艺节目的主力，但也有长寿节目在2023年宣告落幕的：《向往的生活》在第七季主动宣布了自己的终局。告别的这最后一季，蘑菇屋来的都是何炅、黄磊的旧友新朋，如周迅、宋丹丹、万茜等。节目少了任务，嘉宾也不必下地干活，主要就是悠闲地聚会、吃饭、聊天，比“慢综艺”还要缓慢，不留遗憾地完成这档长寿综艺的告别仪式。主动见好就收，需要勇气和魄力。
有落幕，也有重启。2023年有一档综艺在时隔七年后重启了，这就是《全员加速中》。当年节目里负责抓捕的黑衣猎人可是一大亮点。新版《全员加速中》试图以中国速度”展示中国社会的崭新面貌”，加入了VR设备、虚拟空间以及元宇宙等时髦概念，想体现科技感、未来感，不过实际的播出效

果毁誉参半。足见“VR+综艺”这条路并不好走，需要找到更契合的方式来呈现。
其实最不需要在综艺节目里频频露脸的是演员。但是还有大量的歌手、舞者、喜剧人等等，他们都需要表现的舞台，需要话题热度，需要被看见，从而打开一番事业新局面。这一年，我们看到观众的诉求越来越直接：要看真实力，反对修音，反对乱剪……过度娱乐化的时代已翻篇。
2023年是“再就业男团”频繁合体的一年，继续去年的翻红态势，推出的综艺《快乐再出发2》关注度依旧不低，并且终于摆脱了之前节目的寒酸与穷窘，可以“阔气”地冲到哈尔滨等地

一部彰显大变革时代的上海城市传奇

◆ 赵建中

王家卫导演的首部电视剧作品《繁花》岁末年初在上海乃至全国引起轰动，关于该剧角度各异的评论不断涌现，而电视剧的拍摄景点也成了热观众打卡地。主流媒体、专家与观众都对该剧赞誉有加。的确，该剧无论从主题立意、上海地域特色还是从电视剧艺术的创新来说，都堪称一部现象级的精品力作。

1. 该剧为处于大变革时代的上海精神写照，有着催人奋起的励志作用。

王家卫曾对电视剧《繁花》作过阐述：“我们讲的是时代，因为我们的故事讲的是一无所有的阿宝，如何在短短十年间成长为叱咤风云的宝总，这个华丽的转身，除了需要个人的奋斗，更需要的是时代的加持。”
《繁花》铺陈的不是上海往事，而是中国改革开放与浦东开发开放的激情年代，呈现给观众的是上海滩的风云际会。宝总、玲子、汪小姐、黄河路老板娘李李、外省市来上海发展的范总，他们都是时代的弄潮儿。胡歌饰演的阿宝是贯穿全剧的核心人物，在人人力争上游的时代，他的勤恳和努力让他完成了人生的蜕变。马伊琍饰演的玲子与阿宝在进贤路合开了一家餐厅，她能将餐馆开得风生水起，靠的是自强自立、不断进取、有情有义与聪明智慧；唐嫣饰演的汪小姐就职于外滩27号的外贸公司，后来辞职创业，凭着敢打敢拼，终获成功。该剧以浓墨重彩的笔触，通过讲述这些上海滩小人物的奋斗经历和情感故事，再现了时代大变革时期上海人民的勤奋与坚韧，历练、伤痛与成长，表现了他们的创业心、心灵史，这就使得观众醍醐灌顶，并从中获取了不断奋进精神力量。
2. 该剧具有浓郁的上海腔调，呈现出海派文化的独特魅力。
《繁花》中最让人着迷之处，

还有它浓郁的上海地域特色，或者说上海腔调。除了上海观众，即使是不熟悉上海话也愿意观看“沪语字幕”版，其主要原因就是该剧的沪语版更有上海韵味，更能体现上海独有的民情风俗与味道。
该剧不仅将黄河路、南京路、进贤路等成为故事的主场景，至真园、夜东京、和平饭店成为主空间，更重要的是表现出鲜明的上海地域特色，对男人的入面、场面、情面，女人的娇嗲、善解人意与精明能干，人际关系的分寸，一份排骨年糕、一碗泡饭、萝卜干的日常生活，以及诚实守信、敬畏规则、讲求契约的处世态度等上海人的特质都表现得细腻而精准。而该剧故事发生的主要场景黄河路上夜上海闪耀变幻、令人目眩的霓虹灯，正体现了上海作为一个商业文明高度发达城市的典型特征。

需要特别指出的是，每一个地道的上海人都有浪漫和实惠的特征，上海在血脉中继承了江南侠客鲁迅的基因，每每在历史紧要关头，站出来，扭转命运的齿轮，因此，上海人也有敢为天下先、勇于担当、豪侠仗义的英雄气概。这种英雄气概在宝总、玲子、汪小姐、范总身上都可以看到。上海观众之所以与《繁花》产生共鸣，并且为之热血沸腾，正是因为该剧拍出了上海人的英雄气概，并且彰显上海“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”的城市精神。

机关布景巧心思

——评海派京剧《七侠五义》

◆ 朱锦华

上海京剧院全新打造的《七侠五义》日前参加中国京剧节获好评。该剧特色——机关布景，伴随着京剧连台本戏兴盛于20世纪20-30年代，是海派京剧的一大特色。
机关布景，是以软景、硬景、立体景为基础，引进机械装置，加入杂技、魔术、声光电等特殊手法，表现光影陆离、瞬息万变的场景并展示高超的武功、法术等，多用于神怪戏、武侠戏和侦探戏等。百余年前，随着文明大舞台、天蟾舞台、共舞台等新式舞台在上海的建造与使用，机关布景迎来黄金发展期。

“看惯”一桌二椅”的戏曲舞台，有些观众一时不能接受机关布景这种“小道末技”“奇技淫巧”大行其道。余不为以为然。不能一味地否定机关布景，应该看其使用恰当与否，可否对剧情推动有所助益，是否牺牲演员表演，能否成为演出密不可分的一部分，是否引导观众进入规定情境，带来出其不意的观赏体验等等。
《七侠五义》上下本由上海京剧院全新打造，武侠武打武戏，武生武丑武净武旦，“武”字当头，“武”字取胜，“武”字贯穿全剧。因机关布景的加持，武戏精彩纷呈，刀光剑影，快意江湖，一群栩栩如生的侠客形象跃然台上。
《七侠五义》上本第一场“艺封猫”，南侠展昭在宋仁宗面前展示他的三绝：湛卢宝剑、乾坤袖箭、飞檐走壁。“湛卢宝剑”是由演员在台上演示一套上乘的剑法。在展示“乾坤袖箭”时，演员做出袖中飞箭动作，在锣鼓点的配合下，观众看到火箭正中靶心。这命中靶心的火箭并非从演员手中射

出，实则另有乾坤。而“飞檐走壁”则是靠身后的“猛士们”帮着演员吊威亚，观众在台下只见展昭身轻如燕横掠空中，捷步穿行一闪而过。展昭因在宋仁宗面前显露了高超本事，被封为“御猫”，这为后面白玉堂不服气要与展昭一决高下设置伏笔。
上本之“智盗三宝”开场，包公焦急地坐在书桌前等待解药，突然天上飞来一把钢刀插入书桌。此处传闻中的“飞刀传书”“飞刀留言”绝技惊艳舞台，观众立即感受到剧情的紧张和惊险。
《七侠五义》下本第六场“夜探冲霄”，白玉堂来到机关重重的冲霄楼探查。他投石问路，提前触发机关，但他群翔如生的侠客形象跃然台上。
白玉堂从最高的窄桥下以脚踏桥倒挂划过。冲破机关布景设置的道道阻碍，体现白玉堂临危不乱、身法灵活、机智应变等特点。
在“水底捞印”这场戏里，多媒体影像勾勒出暗流汹涌的寒泉水面，透明纱幕和灯光营造出一个水下世界。通过演员的翻、扑、跳、跌，甚至用舞蹈

慢动作配合展示神奇，观众好似也跟随蒋平一同进入水下寻印的艰难之旅。蒋平捞印成功后直接吊着威亚浮出水面，很酷很飒。
“破阵擒王”一场，白玉堂闯入冲霄楼，大破铜网阵，险象环生，终于取得神像。最后在灯光、音效、布景等共同作用下，万千羽箭从四面八方同时射向白玉堂，画面十分震撼且留下悬念，观众沸腾惊呼又扼腕叹息，纷纷猜测白玉堂能否起死回生？
今天，随着舞台技术的进步与发展，机关布景迎来神奇。LED屏的引进，让天幕所营造的环境更加逼真，流动白云、冰冷的寒潭、远处的高楼、近处的屋檐、气势恢宏的冲霄楼，在灯光的映衬下，远景近景层次分明，更为立体。
在京剧《七侠五义》中，下高入室、破窗而逃、房顶打斗、寒潭捞印，在“鲜、险、疑”的布景机关的衬托下，武功技巧更显生猛。这里，机关布景与剧情结合紧密，并未破坏戏曲本身的唱念做打手法，也没有喧宾夺主，反而起到锦上添花的作用。

3. 该剧以独特的叙事方式与影像美学，对电视剧艺术作出了新贡献。
《繁花》作为一部精品力作，还在于它提升了电视剧艺术境界。从叙事方式来说，与电视连续剧通常用多集来讲一个事件不同，《繁花》的几乎每一集都有一个中心人物、一个中心事件，还有独立的叙事节奏，从而使得每一集成为相对独立的叙事单元，最终由各个叙事单元构成一个完整的篇章。这样的叙事方式，既没有失去小说原作中对社会众生相的描述，又避免了对人物与故事的讲述浮光掠影，浅尝辄止。
该剧巧妙使用插叙与倒叙的手法，让故事的脉络更加清晰，交代更加清楚。从该剧的影像表现来说，《繁花》也极具独创性。王家卫的镜头美学以其独特的色彩运用、光影效果和构图设计而驰骋影坛。在《繁花》中，他运用了自己标志性的黄色调，营造出一种怀旧而温馨的氛围，同时通过光影的对比和运用，

增强了画面的层次感和立体感。王家卫的影像是为内容服务的，对时代氛围的营造、人物性格与气质的呈现、人物命运的发展、观众的审美愉悦等起到了十分积极的作用。曾有观众评论：在看《繁花》时一下子感觉到了镜头的高级感，而第一次因为镜头的美感而追剧，而不纯粹是因为故事，并改变了一直对电视剧将“故事”作为首要元素的认知。《繁花》将电视剧叙事美学与影像美感完美融合，是王家卫对电影艺术的一次成功延伸与创新，既避免了影像挤压叙事，形式游离于内容的弊端，又给观众以极高的视觉享受，对提升电视剧品质、提升观众的审美品位大有裨益。
2023年，有了《漫长的季节》《狂飙》等佳作，就已经令观众对国产电视剧刮目相看，而跨年出现的《繁花》，更让这一年不同凡响。这些佳作表明中国电视剧不仅仅能够讲好故事，更重要的是能够从个体命运中显现出大时代格局，而且在电视剧语言上有了真正意义上的质的提升。

美则美矣，美中不足

◆ 刘春

中国动画电影《西游记之大圣归来》2015年横空出世，自此“以民族性为中国动画核心竞争力、以覆盖全龄模式为受众对象、以产业化制作作为基本流程”的“国漫复兴”，成为当代中国动画崛起之路的重要共识，并先后涌现出《大鱼海棠》《白蛇：缘起》《哪吒之魔童降世》《深海》《长安三万里》等多部优秀动画电影。
在这个谱系中，2017年的《大护法》虽然没有成为票房爆款，但冷峻简洁的画面风格、深刻的人性反思和隐喻均令人瞩目。近日上映的《大雨》，是导演不思凡时隔六年最新银幕作品，美则美矣，但和其他多部国产动画电影一样，还是出现了叙事混乱、观众定位模糊的老问题。
《大雨》讲述官兵黑龙军团与守护夜翎鸟的夜翎人大战之后，大龙湾生态失去平衡，隐蛟附体人类不断生长，将在大雨之夜重获新生。情同父子的逃犯大谷子和小男孩馒头，为寻宝闯入隐蛟老巢戏鼓鼓，邂逅被邪灵控制又面临觉醒的戏班儿，自然也无法完全满足思辨性更强的成人观众。

影片还涉嫌了与人之间即没有血缘纽带，仍可以产生情感的羁绊，可惜人物行为动机不足、心理描写欠缺，只有结尾分离部分情感饱满，其余力道不够，金句也停留在宣言和口号层面，情节依据和情感渲染都不充分，故而，很难引起普遍共鸣。
由此引发动画受众的定位问题。《大护法》是国内首部自发提醒观众13岁以下不宜观看的动画电影，到了《大雨》，虽然没有前作辄血肉横飞的画面，但戏鼓船上阴郁神秘甚至诡异的叙述氛围、对不公命运的控诉，仍然不符合动画片全家观赏的需求。而将邪恶力量仅仅归结为人的贪欲，老船长的觉醒又似乎暧昧不清，到底是低微者对命运的反击，还是被贪欲控制心性？夜翎人呼唤神鸟拯救苍生，是否有必要把人类和邪灵一起毁灭？影片对这些问题都没有展开讨论，自然也无法完全满足思辨性更强的成人观众。
毋庸置疑，《大雨》是部制作精美且用心的诚挚之作，其在美学和动画技术方面亦可圈可点。以中国动画最经典的水墨形式表现江南水乡，赋予江河云雨不同形态的水流韵律，美术设计充满想象力和民族文化特色，色彩绚丽且雅致，都是非常难能可贵的优点。可惜和《大鱼海棠》《深海》一样，想要表达太多，以至于割硬硬理和责任控制儿子、儿子不甘理想破灭、柳监军几次相救、柳大乐忆故人等