

35岁的“白玉兰奖”有了全新目标 聚焦全国 领先亚洲 享誉世界

◆ 胡晓军

保护戏脉艺魂 推动出人出戏

1989年3月创设,1990年8月公布首届获奖名单的“白玉兰奖”,在当时的戏剧界堪称是一件突破性与标志性的大事件。“白玉兰奖”的创设者认为,

设立奖项犹如设立标杆,不但有助于维持艺术水准、活跃戏剧创作、扩大社会影响,更能凝聚人心、振奋信心,有利于戏剧队伍的稳定和戏剧人才的涌现。之所以定位于表演艺术而不是整个戏剧,则是因为当年资源有限,必须将有限力量集中于关键领域。中国戏剧自古以来极为重视演员的演艺,有“以演员为中心”的共识和传统。“白玉兰奖”的创设者认为,以此作为评奖切口,是对这一传统的继承与弘扬,尤其对传统戏曲演员坚守舞台、追求演艺起到激励和鼓舞作用,进而对戏曲非遗的妥善保护、有序传承起到根本和关键作用。

35年来,这一传统非但没有淡化和

湮没,反而更凸显和更广泛——从戏曲、话剧、歌剧、舞剧到外来的音乐剧、新兴的杂技剧,无不在强调演员的表演艺术。正是坚持通过演员的表演艺术之拔优擢才,保护戏脉艺魂、推动出人出戏,从而保护、振兴戏剧。在上海市委宣传部的支持和主办单位的合作下,在以黄佐临、袁雪芬、尚长荣、奚美娟为首的评价团队的接力下,共计举办了32届,共有90余个剧种,2400余个剧目(剧组)、3900余位中外演员申报参评。组委会为中国大陆29个省市自治区、中国香港特别行政区、中国台湾地区、美、英、俄、日等7个国家共计867人次颁发了各类奖项。其中,为袁雪芬、李默然、红线女、尚长荣等戏剧表演艺术大师颁发了终身成就奖。

释放创造能量 体现人民导向

当下的“白玉兰奖”,正处于新时代的上升期和“再出发”的关键期。全市文化建设规划为“白玉兰奖”人物了方向的导引。“白玉兰奖”将被打造成“具有全国影响力和业界权威性的戏剧综合类奖项,持续优化评奖、颁奖等举措及运行机制,不断提升奖项行业权威性和引领力,在广泛吸引国内外院团剧目申报和国际交流等方面实现新突破”。

首先,要更深刻地强化系统思维。“白玉兰奖”的成功不是偶然的成功,原因在于“白玉兰奖”不是一个单纯的奖项,而是深植于红色、海派、江南文化沃土上的复合型的都市文化和城市精神之花。具体表现为——在创作方面,要将“白玉兰奖”与打造优秀剧作高地、建设一流文化地标、国有院团分类改革、民营院团扶持计划、文艺攀登高峰工程等紧密结合起来,用精品力作为上海提供富有时代特征、中国特色和地域特质的源头底气。在展示方面,要将“白玉兰奖”与“演艺大世界”等8大演艺区建设、文旅驻场演出品牌、文化艺术节庆活动、各区文化艺术带等紧密结合起来,发挥

“上海主场”优势,为观演双方提供规格全、层级细、选择多、服务优、共享好的“码头”空间。在评论理论宣传方面,将“白玉兰奖”与评论理论工作、媒体宣传力量做更深入和广泛的结合,围绕精品力作、戏剧文化现象、新型艺术品类开展研讨、梳理和推广应用。教育方面,将“白玉兰奖”与文教结合专项行动、文化创意成果转化、戏剧人才培训工作、戏剧观众培养措施紧密联系起来,培养本地戏剧人才提高提升,成名成家,吸引各地戏剧人才在沪深造发展。

其次,要更主动地扩大开放程度。在通过打造“亚洲演艺之都”进而实现国际大都市的进程中,戏剧作为演艺最主要的形态,是体现上海文化开放性的核心领域。具体表现为——提高和运用上海及“白玉兰奖”的吸引力,联络、引进亚洲、世界优质戏剧资源来沪,条件允许时在沪设置总部或分部。提高和运用上海及“白玉兰奖”的智能化水平,从评选系统起步逐步形成对接国际优秀戏剧文化资源的数据系统、交易系统、演出系统,为使上海从亚洲走向世界打下基础、占得先机。提高和运用“白玉兰奖”的号召力,主动出击,积极吸引全国最杰出的剧作、世界最优秀的人才来沪演出,通过提高宣传力度、加强评论深度、促进交流广度、提升研究精度,用他山之石

不完美,也要热烈地活,虚拟世界因现实而生辉 一部游戏纪录片出圈的背后

◆ 华心怡

游戏纪录片《希望有羽毛和翅膀》日前上线,它仅仅记录了虚拟人生的多样或多彩?

这些年,游戏大火,一条产业链上的,一荣俱荣。门内的人,奋不顾身;门外的人,不置可否。

火到什么程度?无论是《崩坏:星穹铁道》还是《原神》,线下音乐会开票即秒光。至于各种联动、周边,更是形成了现象级的消费热潮。一个成功的游戏带来的经济收益,能级之高对应其影响之大。这个数字,常常是令人咋舌的。

但哪有什么无缘无故的吸引。究竟为什么,虚拟世界成为我们日常生活的延伸?

这个问题太大,答案也丰富各异。但不妨从小处撕开一个口子,进而游弋于二次元的星辰大海。《希望有羽毛和翅膀》是游戏《崩坏:星穹铁道》的公益纪录片,目的在于让IP受众了解自然人群背后的故事。“知更鸟”成为自然的连接,热力十足的游戏IP,牵手人群中被冷落的他们。

在《崩坏:星穹铁道》的游戏人物

设定中,知更鸟是一位享誉寰宇的歌手。受家庭宴请回到故乡,准备在“谱乐大典”为众宾献歌一曲。她依靠“同谐”的力量传递歌声,在歌迷乃至万界生灵之中展现“共鸣”。玩家喜爱知更鸟,不仅仅因为她光鲜的明星属性。她歌唱的出发点始终是想为那些身在深渊和漂泊无依的人们抚平伤痛,驱散恐惧,鼓励他们走出阴霾,获得自己的幸福与安宁。她曾因热心帮助他人而受伤失声,作为歌手却陷身于无声世界。她也时常去福利院探望那里的孩子,教他们唱歌,帮助他们实现小小的心愿。

游戏人物知更鸟的善良与有爱,也嫁嫁到了现实世界里。或者更应该说,是现实世界里,不完美,也要热烈生活的人们,常常在不同的游戏脉络中成为点睛的灵感。

毛老师和她的孩子、听障儿童宁宁一同在纪录片中出镜。宁宁7个月时被查出听障,毛老师专门学习了听障孩子的听力康复,后来这也成了她的工作。大声说,勇敢说,对于听障孩子如此不容易。合唱现场,许多家长

是第一次听到自己的孩子大声歌唱,动容、泪目。对他们来说,这就是“天籁”。听障人群的共同合唱,收录在了同期发布的纪录片主题曲《希望有羽毛和翅膀》手语版MV中。如何最大程度还原“知更鸟”音乐的丰富性和美感,让每一个音符传递出更多温暖和力量,也颇费了些功夫——专业人士

友一样,会吐槽,也抱怨,但更多的是鼓励。三月七喜欢拍照,在与徐文之旅的联动中,化身推广大使,鼓励玩家走进线下,拍摄真实生活的闪亮瞬间。你以为年轻人囿于虚拟世界里排遣愁苦,重整心力,这其实已是另一个维度里真情实感的嫁接与纠缠了。

游戏中传递公益,一方面是社会责任的驱使,另一方面则是社会属性的植入。从一部游戏纪录片的出圈,我们回到之前的那个问题——虚拟世界为何成为许多人日常生活的延伸?看似各异的答案,其实有一个共同的归属:现实生活的浸润与滋养。虚幻与现实,都有歧路,也常磨难,但身不竭的爱与正义,让你在人生的开拓路上,获得重振旗鼓的勇气,探索新世界的好奇心,于是,朝着光的方向,向前,再向前。

破除了滤镜,《我是刑警》才是真的行

◆ 吴翔

最近,电视剧《我是刑警》扎根现实,用直击人心的真实感和纪实性,描绘了奋战在一线的刑警身上的英勇与担当。剧中,没有全能的神探,只有日夜坚守的使命感,为了破案,刑警们不断通过开会、聊天进行推理,尽管有观众认为“对话多,节奏慢”,但当年的老刑警则表示,那个时候的刑警样貌和办案过程就是如此,只不过现在的观众看到更多的是角色被美化后的滤镜。破除了滤镜,《我是刑警》真的非常行!

要拍好刑警的故事,必须要扎根生活。为了呈现15桩大案要案的侦破过程,深挖细节,剧组历经6年制作打磨,跨越重庆、山西、黑龙江等5地1万多公里,深入全国15个省区县的基层刑警队进行创作采风、故事搜集和体验生活,整理各类访谈达200万字。拍摄时,全剧873个场景几乎无重复,尽数呈现35年基层奋斗历程。

在这样的基础上,故事也就立体起来了。一开场便是大雪漫天,过年前夕老百姓与警察的对话,街头卖肉的面条,办公室里看起来挂了很久,在表现剧中人物情感转折的关键时刻,通过快速而精准的色彩转换,从温柔的暖色调过渡到冷冽的蓝紫色,巧妙地烘托了剧情氛围,让人仿佛置身于剧场景中。音乐和服装、化妆、道具都非常美妙合体,这台戏在总体呈现上突出演员表演主体,艺术手段既传统又现代,既丰满又简洁。

蛛丝马迹都是破案的线索;对于刑侦题材的电视剧来说,工作和生活细节一样决定着作品的成败。在影像气质方面,《我是刑警》也用“粗颗粒”的真实感为观众呈现返璞归真的质感,尤其当《少年壮志不言愁》在该片第一集片尾中唱响时,“几度风雨几度春秋,风霜雪雨搏激流……”一下子把大家拉回当年看《重案六组》《便衣警察》等刑侦剧的感觉,有观众甚至还表示“这剧比《重案六组》还重案”。

相比很多刑侦剧,要么见事不见人,要么便塑造一个天赋异禀的神探形象,《我是刑警》则是以大群像的表现方式,刻画出了不同的基层刑警形象。没有主角光环,剧中秦川、陶维志、武英德、曹忠恕等刑侦专家和一线刑警都是“主角”,破案不是依赖某一个人的灵光乍现,而是靠每一名基层刑警无数次的走访、摸排、试错,最终找到线索,揪出真凶。

破案过程中,既有路径模拟、走访摸排、弹道痕迹勘察、法医检验等专业手段,也有一线刑警的破案思维与技巧,如刑事技术专家曹忠恕和法医专

家王德伦的关键贡献,为案件侦破带来重要转机;秦川、叶茂生、杜逢春的大胆假设与小心求证,始终保持着破案的希望之光。通过这些破案手段的呈现,不仅带着观众抽丝剥茧,逐步走近真相,同时也呈现了秦川和师傅、战友以及成长的后代之间对警察精神的传承接力。

此外,该剧还与与时俱进地聚焦典型案例与科技手段的深度结合,DNA检测、监控分析、大数据等刑侦技术手段的进步,在信息化、智能化的新浪浪中,全面展现中国刑侦事业从人工排查到科技赋能的跨越式发展,新一代刑警以更加先进的技术手段打造出一支现代化、专业化的刑侦队伍。

把真实的刑警工作和生活呈现在观众面前,让人们在破案猎奇的过程中,对刑警充满敬意,深知自己的幸福感和安全感是这些为了保卫人民、保卫百姓、寻求正义的刑警给予的。

弦中自有浩然气 ——评越剧《雷海青》

◆ 戴平

越剧《雷海青》是上海越剧院为中生代演员打造的一部原创大戏,是上海越剧院近年来创排的又一好戏好戏,甫一亮相,即广受好评。该剧由杜竹敏编剧,肖英导演,王柔桑、忻雅琴、吴群、吴佳燕、盛舒扬等挑梁主演。戏虽是一部悲剧,故事却讲得流畅,娓娓道来,顺理成章,几个主要人物形象,血肉丰满,个性鲜明。

《雷海青》讲述了一个民间音乐家的故事。他善弹琵琶,谱新曲,经师妹梅妃举荐入宫,殿前献曲点燃了梨园洞天,后因刚直不阿的个性,卷入了与安禄山等权贵的纷争,李隆基忍痛将其放逐出宫。心灰意冷的雷海青回到家乡,寄情山海之间,身心得到疗愈,在生活中汲取艺术营养,领悟到音乐的内在力量与真正价值在民间。“安史之乱”消息传来,雷海青逆行进京。

他手持一把琵琶,身着一袭青衫,在安禄山的金殿之上,以一曲旷世绝唱,痛骂奸臣逆贼。他的十指被安禄山生生斩断,在血肉模糊、生命垂危之时仍不肯低下头颅,以手中的铁琵琶砸向安禄山……千百年来,雷海青一直被尊为“戏神”。剧本基本符合历史真实,大事不虚,小事不拘。

范派小生、童颜红爱的徒王柔桑,饰演主角雷海青。在这出戏中,王柔桑是文戏武演。王柔桑背上贴着的膏药,是她带伤演戏的证明。入行30年,这一回,王柔桑感到一种前所未有的压力和挑战。《雷海青》颠覆了越剧小生文质彬彬的传统形象,集繁重的唱念做打于一身。一大段吃重的形体动作后,再接一大段唱,综合小生、老生、武生等元素,王柔桑神形兼备,声情并茂,收获了观众热情的掌声和喝彩!王柔桑说:“这个戏演得很辛苦,

也很过瘾。”为了演好琵琶圣手雷海青,王柔桑练了大半年琵琶,现在她已能用琵琶演奏小乐曲了。《雷海青》把一曲正气歌写成抒情戏。虽然这出戏没有越剧常有的男女之情,却尽情抒发了师兄妹的手足之情。第三场雷海青被逐出官殿,师妹梅妃不能出宫送行,巧妙地安排了隔空送行的对唱,王柔桑饰演的雷海青和忻雅琴饰演的梅妃,一个范派,苍凉激越;一个王派,哀怨委婉。互诉衷曲,演员唱得肝肠寸断,观众听得无比动情。雷海青通过这大段演唱,唱出了自己的初心和理想,愿为艺术付出一切,包括生命。

在二度进京的路上,雷海青偶遇梅妃侍女罗衣(盛舒扬饰演),当罗衣告知他梅妃投井自尽的噩耗后,雷海青30多句清板唱得有板有眼,深见功力,观众听得鸦雀无声,当最后一句音乐介入,甩腔结束时,观众已掌声雷动。唱词写得真好,演员唱得好,唱段安排位置好,才能达到如此动情的艺术效果。导演肖英是戏曲演员出身的戏剧专家,深谙戏曲规律。她说:“在创排过程中,我们坚持虚实结合,保留越剧传统精华,进行当代性的审美表达。”全场的演出达到了这个艺术高度。舞美设计季乔为《雷海青》创造类似电影宽银

《江海滋味》:舌尖上的海洋之旅

◆ 胡山

在美食类书籍的浩瀚海洋中,最新出版的《江海滋味》以其鲜明的特质、细腻的笔触、鲜活的描写、丰富的内涵,带领读者踏上一场美妙的江海滋味之旅。

广袤无垠的江海,不仅有着迷人的自然风光,更是一座天然的美食宝库。作者王寒在序言中,巧妙地为读者构建了一个充满期待的阅读情境,让读者迫不及待地想要深入了解其中的海鲜奥秘。她说:“我在找寻自己的故乡——地理上和精神上的。鱼也在找寻属于自己的江河湖海”。

爱行走、爱美食的作者,走过世界50多个国家,最远到达南极,她曾经沿着东海海岸线行走,也跟着渔民出海打鱼、海钓,她深谙各种海鲜的习性,在她的笔下,每一种海鲜都像是一位个性鲜明的主角,在她的书中粉墨登场。比如梭子蟹,描述其外壳的坚硬质感,像是身披铠甲的战士,而当你打开鲜亮光,那饱满的蟹黄和鲜嫩的蟹肉,就如同藏在铠甲下的白宝石。配上一张张充满视觉冲击力的照片,把梭子蟹的形态、色泽、口感一一展现,读者仿佛能看到那金灿灿的蟹膏在眼前闪烁着诱人的光泽,仿佛能感受到蟹肉在齿间的鲜嫩爽滑。“鱼是有气质的,比如大马哈鱼,如北方的彪悍壮士;刀鱼,是南方的白衣秀士银鱼,晶莹剔透,目两点黑,是纤尘不染的南方美人”,这一连串的比喻,让人对鱼的外形和气质有了生动的理解。

除了江海之鲜,作者还写到江海关入到热气腾腾、鲜气腾腾的烟火人间。《江海滋味》带着我们去品味来自江海的馈赠。阅读这本书,我们仿佛能感受到海风吹来的鱼鲞的咸香,仿佛能看到东海沿岸开渔后热闹的鱼市和失眠的渔家灯火。作者用文字提醒我们,美食不仅仅是为了填饱肚子,而是一种文化的传承和情感的寄托。每一种江海之鲜,都承载着人们的生活记忆和情感纽带。

上海文艺评论专项基金特约刊登