

文化

周刊

责任编辑:苏墨
新闻热线:(010)84151027
E-mail:grrbwhzk@163.com

感受舞台剧带来的精神力量

本报记者 张子渝

文艺是时代前进的号角,最能代表一个时代的风貌,衡量一个时代的文艺成就最终要看作品。本期《文化周刊》我们将向您推荐近期演出的优秀舞台剧作品,这些作品或聚焦时代大背景,打破空间限制演活一段历史,真实生动地展现历史人物及其对现实的观照;或抒发革命者炙热的情怀与坚定的信念;或描绘文化名家内心的困顿与精神的伟大;或再现先贤历尽千辛万苦、人间悲凉,从凡人成为圣人的一生。历史人物留给我们的不仅有他们卓异的风姿,沉实的成就,还有涌动在热血里的基因和精神力量,这些都是鼓舞我们不忘初心,砥砺前行的不竭动力。

芭蕾舞剧《闪闪的红星》
时间:8月25日、8月26日
地点:广州 广东艺术剧院

大型原创芭蕾舞剧《闪闪的红星》的故事线索取自人们熟知的银幕经典,却第一次以成年潘冬子的视角来回忆往昔,刻画了一个在磨难中成长的、虽然失去了母亲却为救起更多的母亲、守护更多的家庭而英勇奋战的红军战士形象。

舞剧音乐根据全新的故事结构进行度身创作,其中保留了《红星歌》《映山红》《红星照我去战斗》的经典乐段。舞美、服饰、灯光的设计则以中国江西的地域元素与中国芭蕾的独有语汇抒发炽热的革命情怀,宣示将革命进行到底的坚定信念。它是生活在新时代的人们对那份温暖、那份炽烈、那份纯朴与感动的解读。

话剧《再见徽因》
时间:9月14日
地点:杭州 浙话艺术剧院

聚焦作家、诗人、舞美学家、中国第一位女建筑学家林徽因的话剧《再见徽因》以“太太的客厅”为主线,将林徽因生前的爱恨纠葛淋漓尽致地展现出来。被爱慕者如众星捧月般包围的是她;穷乡僻壤、荒寺古庙中不惮艰辛与梁思成考察古建筑的是她;抗战期间繁华落尽、困居李庄却坚持与祖国同命运共呼吸的还是她;坚持战时保护北平古老建筑,提出北京城市建筑保护和改造方案的又是她。

话剧还原了林徽因的苦与难,也让人悟人生的明与暗,时代感也很强。与坊间一些书刊关注林徽因的美貌、家世、爱情不同,导演的处理在叙事过程中不时中断故事,用人物的独白或旁白来开掘人物的丰富内心。最为重要的一点是,在凄美爱情故事深处,其实是毫不留情的现实主义批判力量在涌动,引人深思,让人扼腕叹息。观众通过观看话剧《再见徽因》,可更好地了解林徽因的生平事迹;尤其是她的爱国主义情操在剧中有着充分体现。该剧对破坏古迹、亵渎文物的行为有着警示教育意义。

话剧《杜甫》
时间:8月9日~8月25日
地点:北京 首都剧场

话剧《杜甫》讲述了杜甫自“安史之乱”后到去世这段人生轨迹,侧重于展示杜甫真实的生活与情感的困境。其中有他仕途的坎坷,有他与严武、高适、李白、苏涣的相交与相离,更有他内心的困顿与精神的伟大。

话剧在让观众在仰慕杜甫伟大成就的同时,更为其做人做事的品格所感动。正如导演冯远征所言,“诗圣有高度,他在贫困中的理想是英雄式的,但同时他也有自己的矛盾和不平。有宏大的理想也有自己的小心思,这样的他才是活着的。”

而描写杜甫,自然也少不了与他同时代的文化名家,因此在这部戏的舞台上多少有点“神仙打架”的意味,让观众如同来到了舞台版的“诗词大会”现场。杜甫、高适、李白把酒谈诗,三人之间惺惺相惜极具浪漫色彩,但戏一换场,诗人们光芒万丈的诗情又被裹挟在仕途起伏中,令人倍感唏嘘。而杜甫与严武从“通家之好”到分道扬镳,杜甫与苏涣的知己之交,都让观众穿越时代,窥见诗人丰富的情感与激烈的心内。

民族舞剧《孔子》
时间:8月21日、8月23日
地点:重庆 国泰艺术中心

创排于2013年的舞剧《孔子》,曾获得“2013年国家艺术院团演出季”最佳剧目奖;导演孔德华获最佳青年导演奖。此前,舞剧《孔子》不仅进行了多轮全国巡演,更是登上了纽约林肯表演艺术中心、华盛顿肯尼迪艺术中心、东京新宿文化中心等世界级舞台,被《纽约时报》喻为“中国的文化名片”。

舞剧《孔子》讲述了孔子周游列国的历史故事,生动再现了孔子历尽千辛万苦、人间悲凉,从凡人成为圣人的一生。

乱世之中,暴政横行,勾心斗角,礼崩乐坏。孔子勇而进谏,欲以“仁政”救世,却无力回天。在世俗面前,孔子只是一个孤独的异类。

宫廷的叛乱,让孔子再次奔亡。即使饥寒交迫,孔子依然弦歌讲学,在乌托邦式的幻境中,孔子讲述着自己对于大同世界的向往。

战火纷飞,孔子在黑暗中点亮了一盏灯,以微弱的光芒照亮这无尽的黑暗,没有任何脆弱的姿态,而是坚定地走在通往“大道”的路上……

孔子面对一座座的城池,进城与出城,都是理想开始和破灭的起点和终点……

号称科幻巨制的《上海堡垒》票房口碑双失利,打击了观众刚被《流浪地球》燃起的信心——

中国科幻电影的大门也没那么容易被关上

本报记者 苏墨

8月9日,号称筹备6年、投资3.6亿元的科幻战争电影《上海堡垒》上映。该片由热门作品改编,著名导演掌舵,顶级流量明星出演,然而上映5天后,豆瓣评分下降到3.2,票房只有1.24亿,排片下降到5.3%,可谓票房口碑双失利。网上网下“有口皆骂”,以至于导演、编剧、主演纷纷出来道歉,成为中国电影市场的又一新奇观。

自年初《流浪地球》热映,2019年就被人们记为“中国科幻电影元年”,观众们也在热切地期盼中国科幻电影从此迎风远航,然而半年过去,曾被寄予厚望的《上海堡垒》彻底垮掉了。有网友称,“《流浪地球》打开了中国科幻的一扇门,《上海堡垒》又给关上了”。这也成了舆论场对这部电影的主流论调。更多家媒体平台发起,“《上海堡垒》到底差在什么地方”“《上海堡垒》算不算科幻电影”等问答。

中国科幻电影究竟将驶向何方?观众、业内人士、相关专家都有点迷茫了。“难道中国科幻电影的大门就那么容易被关上了?”骂了一周《上海堡垒》后,大家开始冷静思考。

明星流量不等于电影质量

“剧情缺乏逻辑,主演演技尴尬,造型特效粗糙,配音口型对不上”,这是观众们一致的观影感受。至于这些问题的罪魁祸首,则被归于过分依赖“热门IP+流量明星”的模式上。

“颜值在国内影视圈或许曾经具有票房号召力,投资方可能心想,有颜值有流量,有流量就有票房;如今《上海堡垒》的市场失利引人开始思考流量逻辑上的谬误。流量明星的辉煌不再,其实质原因可能不在于明星,而在于影视圈对互联网经济的迷思。大概自2014年起,国内IP热潮风起云涌,投资方纷

主要演员颜值在线

东方IC供图

电影《上海堡垒》获网友差评,在8月11日,豆瓣评分就已降到3.3,导演滕华涛向观众道歉。

东方IC供图

科幻电影光谈恋爱可不行

“都世界末日了,还有人上街遛狗?”“拯救世界的战士,怎么留那么厚的刘海,还不带乱的?”“分明就是个爱情片,非要说自己是科幻片,有意思吗?”网友们纷纷质疑这部电影的科幻成分。

她认为,明星的流量不等于质量。纵观好莱坞那些领取巨额片酬的电影明星们,他们之所以能够挟带票房号召力乃是出于其光环;而明星光环则来自过往累积的一部部好作品,甚至是具指标性奖项的肯定,例如颜值高的小李子(Leonardo DiCaprio)从影多年,最终也要通过奥斯卡奖对《荒野猎人》的肯定才终于让他得以摆脱“花瓶”的既定印象;得奖的优质作品、下一部电影的票房号召力、更优惠的片酬、更优质的影片邀约,方能形成一个明星养成的健康循环。

以执导情感戏著称的滕华涛导演曾吐露,看到了一张鹿晗的照片就直接定了他,并且一定程度上为他量身打造了剧本。2016年,鹿晗主演的《盗墓笔记》虽然口碑奇差,但票房依然超过10亿。滕华涛没想到,“粉丝与流量变现”的模式这么快就失灵了。

“想要圈钱那么容易,不是观众对流量明星逆反,是冷静了,理智了。”电影爱好者润华对记者说,他不同意有人说,存在故意打低分、黑明星的说法。

此前公布的数据上来看,《上海堡垒》在特效上的花费并不比《流浪地球》少:搭建了1.55万平方米的实景,用了1600个特效镜头(《流浪地球》共有

2003个),占据全片总镜头数的90%,并找了5个国家的特效制作团队……然而,实际效果观众却不买账。“抄袭了很多国外科幻大片的经典场景和构思,看着没意思。”看过影片后,观众孙京说。他觉得,既然是讲中国、讲上海,就要有自己的东西,有自己的逻辑,光有视觉效果,不如打游戏了。欠缺硬核的科幻内容,在架空背景之下缺乏独立的逻辑和统一的价值观,使得《上海堡垒》看起更像是一个科幻元素的爱情片。然而,即使当做爱情片,观众们也觉得它毫无意趣,俗套、假大空,“只觉得尴尬,没觉得感人。”孙京直言。

道阻且长,前途光明

早在今年5月,科幻作家刘慈欣谈及中国科幻电影时就曾预言:“我们不可能,也很难指望以后每一部科幻电影都像《流浪地球》这样。”在他看来,中国的国产科幻电影目前还不具备西方的电影工业体系。虽然这些差距是可以通过努力缩短的,但前提是“创作者应该对科幻本身有一种情怀”。《流浪地球》导演郭帆也曾表示,拍摄《流浪地球》让他意识到,中国电影工业化还处在在一个非常早期的阶段,要建立一套像好莱坞一样成熟的产业流水线还有很长距离,也需要更多的尝试。

《流浪地球》的成功并不能代表国产科幻从此就能顺风顺水,《上海堡垒》的失败也不能断定国产科幻彻底毁掉。最近,舆论场冷感下来了,日益清醒地认识到一个事实:中国科幻电影之路,道阻且长,距离进入良性发展、全面爆发还有一段距离。不过好在,观众基础尚在,优秀原创作品也不断增多,特效制作水平更是日益提高,我们可以期待一个光明的未来。

有文章梳理了新中国科幻电影史,其实早在1963年,上海科教电影厂出品的短片《小太阳》就已经是中国科幻电影的萌芽了。到了上世纪80年代,《珊瑚岛上的死光》《错位》《霹雳贝贝》《合成人》都是很优秀的科幻题材作品。然而,离工业化的标准,还差很多,直到《流浪地球》的出现,又重新让观众燃起了对中国原创科幻电影的信心。

影评人电子骑士的一句话被多次引用,他说:“烂片多了是好事,不用担心:泡沫总会破裂,沉渣总会滤净,万马齐喑无人歌唱才是糟糕的。”从这一点上来看,《上海堡垒》的失败似乎也并不是没有其意义。

“虽然科幻元年的荣景未必会因为一部失利的《上海堡垒》就此谢幕;但产业界的眼光依旧必须回归到影片质量的经营上,不论是电影、明星或类型片,皆是要藉由长时间的投资与经验积累,方能催熟整个影视产业链。”张婷婷说。

白城职工“红歌快闪”庆祝建国70周年

本报讯(记者彭冰 通讯员李婷)劳模倾情领唱、数百职工放声高歌,大家手中红旗随风飘扬,现场仿佛腾起一波又一波红色巨浪——8月10日,吉林省白城市职工庆祝建国70周年“与共和国同成长与新时代齐奋进”红歌快闪活动激情上演,为激励全市职工队伍在实现中国梦的征途上阔步前行再添一把火。

活动中,来自白城市的全国劳动模范赵维民,全国五一劳动奖章获得者徐艳茹,吉林省五一劳动奖章获得者陈照华、连文博等,与全市各行各业的500余名职工代表,一起深情唱响《今天是你的生日》。据悉,本次活动是吉林省总工会“中国梦劳动美吉工情”——“庆祝建国70周年”吉林省职工素质文化提升行动的重要组成部分。

黄山举办“徽州百工”剪纸制作技术大赛

本报讯(记者陈华 通讯员叶有辉)一把剪刀,剪出中华古韵金风;非遗千载,赓续民族文化艺萃。8月9日,2019“徽州百工”徽州剪纸制作技艺大赛暨“同饮一江水共筑情怀”剪纸邀请赛在黄山市歙县举行。

活动现场,15支代表队56名选手汇聚一堂,同台竞技。本次大赛旨在促进杭黄两地交流合作,共同推动徽州民间剪纸这一非物质文化遗产的传承和保护,鼓励剪纸匠人立足新时代,创新传统技艺,创作出具有鲜明时代特色的、人民群众喜闻乐见的优秀作品。

第二届中国好手艺展落幕

8月11日,历时9天的第二届中国好手艺展落下帷幕。此次展览以“材美、工巧、器韵、时宜”为学术理念和选取标准,从征集到的近2000件作品中,选取了100件。作品既涉及我国传统文化中的面塑、剪纸、刺绣、玉雕、螺钿镶嵌、陶瓷,也有结合现代工艺创新的玻璃、皮雕、拼布、布艺等领域。且不少作品在传统非遗的基础上,更体现了作品的新形式、新审美、新朝气,值得欣慰。

王士强 摄/视觉中国

中年女演员为什么不开心

刘颖余

米伦更是曾经吐槽:“我们坐着看邦德系列电影,他变得越来越老,而他的女朋友们却越来越年轻。”

但相对于中国,好莱坞中年女演员貌似还是日子更好过些。无论从行业地位、奖项和票房等多个维度看,好莱坞中年女星依然起着中流砥柱的作用。打开第91届奥斯卡女主角提名名单,格伦·克洛斯生于1947年,梅丽莎·麦卡西生于1970年,奥利维娅·科尔曼生于1974年,Lady Gaga生于1986年,中年女星甚至占据大半壁江山。而在《福布斯》公布的2018年好莱坞女星收入排行榜前十名中,只有詹妮弗·劳伦斯在30岁以下(28岁),35岁以下的也只有3人。

而在日韩,中老年女星也并不意味着世界末日。在日本,吉永小百合、天海佑希、米仓凉子就是票房和收视保证;在韩国,近50岁的金南珠、廉晶雅等中生代女星主演的剧集一样能够创造收视奇迹。

为什么国内中年女演员的处境似乎格外艰难?通常认为,这是因为国内影视行业对流量明星过于推崇,以中年女性为题材的影视剧得不到重视。但关键是,市场为什么会获得这样错误的认知?有人认为是资本的惯性,问题恐怕也没那么简单。

我以為,影视资本和市场对中年女演员不够友好,和社会大环境有关。姚晨在转发海清微博的时候就坦言:类似职业困境不仅仅局限于影视圈。

和娱乐圈一样,普通职场对上了一定年轻的女性都很“残忍”。身处家庭和职业夹缝中生存的女性,普遍有孤立感和无助感。一项研究发现,九成中年女性感到被主流时尚和美容广告遗弃,甚至连买衣服也很困难。而在日常生活语境中,“中国大妈”经常被视为一种笑話般的存在。置身于这样的文化氛围中,你要资本去青睐以中年女星为题材的影视剧,无异于天方夜谭。

要我说,海清应算是不缺资源的了(她主演的《小欢喜》正在热播)。如果她都抱怨,不开心,其他中年女演员又情何以堪?

面对困境,如何破局?发声、呼吁当然是必要的,但大环境不松动,恐怕困境一时半会难以改变。那么中年女演员怎么办?装嫩是一时,装不了一辈子。最好的办法,我看还是放平心态,接受现实。有戏演,别嫌角小,没戏演,等待机会,没有机会,也可以考虑转型。这两方面成功的例子都不算少,恕不一一列举。

44岁的周迅曾经坦言,自己在拍《如懿传》那两年,每天沉浸在“开始变老了怎么办”,“早上起来坐在沙发上就开始哭,阳光再好也会哭,可能我一时无法直面人会衰老这件事。”周公子一向以潇洒豁达印象示人,她尚且如此怕老,其他女演员更是可想而知。

但老终究是不可避免的事,哭也没用。生之欢欣,死之庄严,老之从容,都是生命的一部分。人们之所以恐老,究其本源,还是因为我们的社会和文化,缺乏对中老年群体应有的人文关怀,人们对“优雅地老去”还缺乏一种健康而平和的心态,对中年之美,老年之智还缺乏基本的认知。在老年社会业已来到之际,我们关注、谈论中年女演员,

其实也是在关注、谈论我们自己的现在和未来。

艺评

FIRST青年电影展上,海清代表中年女演员发声。罗恒 摄/东方IC