

数字化戏剧项目进驻哈尔滨大剧院,用银幕呈现舞台,给每一位观众展现身临现场的视听冲击

经典戏剧“牵手”影像之后

□本报记者 晁元元

对于哈尔滨观众来说,“在银幕上看戏”早已不是新鲜事物。以“英国国家剧院现场”为代表的数字化戏剧项目今年初进驻哈尔滨大剧院,用银幕呈现舞台,给每一位观众展现身临现场的视听冲击与震撼。为了满足更多观众的观剧需求,眼下,又一季数字化戏剧剧目陆续与戏剧迷见面,其中不乏英国国家剧院近年来的代表作以及托尼奖、奥利弗奖获奖作品:《三分钱歌剧》《一仆二主》《凡人与超人》《蔚蓝深海》。

一位女戏迷的说法颇具代表性,她一口气看了“世界桂冠剧院现场”系列之“英国国家剧院现场”多部莎剧后感慨,能在国内看到原汁原味、质感十足的莎剧,很过瘾,“之前看过无数遍舞台和电影版的《哈姆雷特》,当本尼迪克特·康伯巴奇演绎的王子,那大段大段的独白声情并茂地诵读出来,瞬间我热泪盈眶,这是戏剧的动人魄力”。

《凡人与超人》海报。

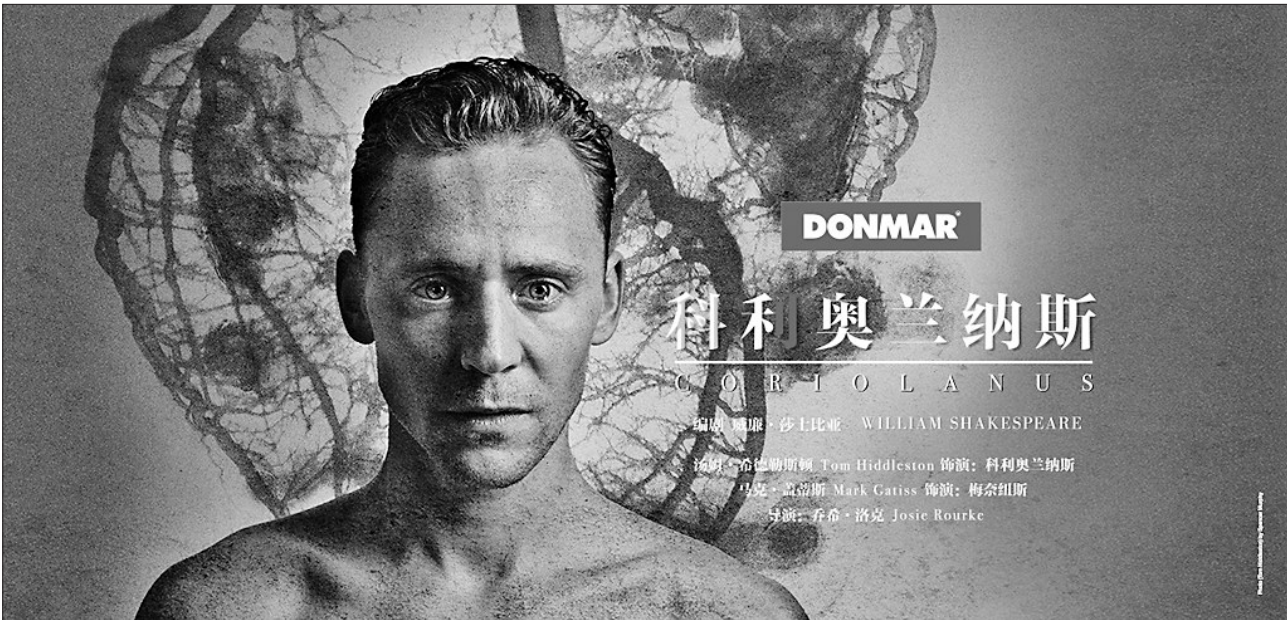
用银幕呈现舞台 观众消费的首先是戏剧

虽然由戏剧改编的电影比比皆是,但纯粹还原舞台剧样式的电影却不多见。NT Live是英国国家剧院的一个开创性项目,以放映的形式向英国以及全球呈现当今世界舞台上最优质的作品,哈尔滨大剧院负责人曾对记者坦言,通过大银幕看舞台剧表演,虽是名剧名演,毕竟没有大多数观众渴望看到的炫目影像和特效,由于没采用任何户外取景,镜头均对准舞台现场,有实验特征的剧目演出,甚至连传统戏剧布景都没有,我们起初对“英国国家剧院现场”的票房并没有太高的期待,是持一种审慎的尝试姿态,但播映一轮后,效果很好。

应该说,“万能视角”和“高保真”是这类高清舞台演出影像给人的最直接印象,这种体验与其它观赏体验颇不相同,在哈尔滨大剧院看过两场《哈姆雷特》和《科里奥兰纳斯》后,哈尔滨商业大学生物研究所博士曹秀明对记者说,她在美国看过百老汇音乐剧,即使坐在第一排,经常看不清演员的细微表情,但这批“英国国家剧院现场”高清舞台画面,用近20个机位拍摄,全方位保留演出的完整性和节奏感,更有大量舞台演员神态特写,哈姆雷特嘶吼时眼角的血丝,痛哭时脖子暴起的青筋……每一个表情动作,都在银幕上被放大。

足不出境,看遍天下好戏,80元至120元,又大大低于现场演出票价,这也是无数拥趸选择观看NT Live的原因。在一份市场调研中显示,超九成观众表示,在影院观看舞台剧获得了“亲近感”。不仅英国国家剧院现场,为迎接巴黎歌剧院版《托斯卡》,哈尔滨大剧院打出“百元看歌剧,带你解锁经典”的口号,《托斯卡》是一部在世界歌剧舞台上演出次数最多、最受人们欢迎的歌剧,由意大利伟大的作曲家普契尼根据萨尔杜的同名戏剧改编创作而成。用电影的方式记录大师经典歌剧,近距离欣赏奥地利女高音玛蒂娜·塞拉芬美妙歌喉,即使是初次接触歌剧的观众也能体会到《为艺术为爱情》中蕴含的深刻感情。曹秀明认为,NT Live为我们呈现出表演艺术家的雄厚实力,剧目背后的文化自信,都是一般商业电影所远远不及的。

剧场艺术与电影艺术嫁接,会产生一种奇妙的化合反应。电影的介质无疑拓宽了注定只能为“少数人”服务的戏剧的受众面,一场莎翁经典剧目现场演出容纳2000人,一场歌剧演一个月,也不过是十万人观礼。还用说高达千元的花费将许多有心一睹舞台芳华的人挡在门外,而银幕却可以广泛且廉价地亲近大多数人。黑龙江人民出版社慧慧认为,当观众走进剧场时,看到的是一部虽无人真演出,效果却毫不逊色之“舞台剧”。它的魅力则在于,它赋予了戏剧电影性,同时还保留了戏剧的舞台魅力,可以说,这种艺术类型,改变的是戏剧的传播方式,不变的是人们对戏剧的审美诉求。

《科里奥兰纳斯》海报。

跨界 唤起艺术教育和文化传播的无限可能

有人分析,目前高清戏剧影像的粉丝中很大一部分是戏剧爱好者,他们通常是被英剧精致和张力以及英伦文化内涵所吸引,而优秀的英国舞台剧恰恰就将这些元素集大成,主演还都是活跃于英剧和英国电影的“熟脸”,剧迷们甘愿为一部没有演员在现场的戏剧掏钱买单。

不过,观众中也出现了一些家长群和中学生,一位妈妈买了两三场的套票,准备带邻居和自己的小孩一起看,她做这些目的是“让孩子学学英语、接触一下莎士比亚经典”。慧慧认为,尽管戏剧电影是一种无法当时当地融入剧场的权宜之计,但就像家庭影院的兴起没有取代影院观影,反而培养起了一大批影迷一样,戏剧电影对于戏剧的普及和观赏人群的培养大有裨益。

吴文丽是哈尔滨第三中学的语文老师,她曾经与200多名学生一起包场看了“卷福”版《哈姆雷特》,“那是一节生动的戏剧教育课”,她说,英国学者菲尔·琼斯认为,戏剧与剧场是人们主动参与世界的方式,它能够有效地带动人们产生情绪、气质和灵性等方面的改变,得到新的洞察。但是对于大部分的中国师生和家长而言,戏剧教育仍然是一个崭新的名词。

那场NT Live放映后,她陆续在学生中间开展了戏剧双语营、创意戏剧课等教育戏剧培训项目,通过戏剧游戏、戏偶、绘本剧场、故事教学等形式,带领孩子们从事戏剧活动,互动式交流、启发式引导、参与式体验,帮助学生更深刻地认识所处的社会与文化,打开自己,学会沟通,懂得宽容,让思想发芽、令人际关系

开枝散叶,为滋长强壮的未来播下种子。

学习英法高清戏剧影像的生产模式和品牌化推广,对于如何将中国优秀的文化推向世界也有一定启发。中国艺术研究院研究员高小健提出,这种前沿技术与推广战略,应该借鉴到本土戏剧和传统戏曲的介绍与传播上,近年来中国采用3D技术相继拍摄了《桃花扇》《霸王别姬》等一批中国戏剧电影,挖掘中国传统戏曲所蕴涵的精神价值,让更多的人知道了银幕上的戏曲故事和历史人物,懂得什么叫做中国戏剧分类和“唱、念、做、打”的特色。在当代社会、文化环境、和电影技术发展的新形势下,艺术审美价值被延伸,艺术之间的壁垒被打破,因此跨界总是会唤起艺术教育和文化传播的无限可能。

影像的短板 会成为戏剧观看的障碍吗

世界桂冠剧院现场看上去像是一个文化品类里的新生事物。“我不喜欢戏剧电影这种说法,更倾向叫它戏剧现场影像。”李琮洲说,他是推动NT Live项目落地的北京奥哲维文化传播有限公司的CEO,他认为NT Live是一个完全不同的流派,既不是电影,也不是戏剧,在欧美它甚至有一个很另类的称谓——“替代性产业”。

中国电影资料馆节目策划人沙丹以《深夜小狗离奇事件》为例,阐述这一新生事物具有的“超越现场的特殊价值”。剧中有一幕主角小男孩趴在地板上,前后移动,一个鸟瞰镜头从舞台正上方拍摄,制造出他爬楼梯的假象。显然剧院现场没有一个座位能让观众拥有如此垂直俯瞰的视角。

但是,对于这种“隔空”观赏戏剧的

方式,也有一些戏剧观众在质疑,虽然NT Live能够带来非常独特的视觉体验,戏剧原本讲究的就是“去到现场”。精妙的导播和切换可以呈现演员的近景,但在一些重要段落里,观众的全视觉体验受到了“侵犯”和“威胁”,如果镜头一直只对着“抖森”或“伏地魔”,你就没有办法看到其他人的表现和反应。

“如果你身在现场,坐在前排时,演员做饭的香味可以飘向观众席,你在视觉与听觉外,同时增加嗅觉体验”。做古雅咖啡馆掌门人朱颖遗憾地说,“还有些剧目为了拉近与观众之间的距离,演员们会穿插出现在观众席中,与我们现场互动,这些都是NT Live所欠缺的。”

在“世界桂冠剧院现场”系列剧目中,往往演出前后或中场时段主创会悉

数登场,为观众“加料”。一些导演出场畅谈创作理念、改编原则、对剧中人物性格命运的理解等。

比如在《哈姆雷特》开场前,观众随同男主角前往伦敦的一所学校,那里的孩子也正在排演《哈姆雷特》,卷福与学生们围坐一圈,讨论对角色的看法。资深剧评人吕彦妮由此感慨,她内心不由产生了一种矛盾与纠结:一方面,我们渴望对一部伟大戏剧作品的诞生过程和一位了不起的演员的心理活动了解更多,另一方面又希望他们可以吝啬地隐藏住一些舞台之外的故事,保持神秘。

“也许,影像的优势由此成为了戏剧观看的障碍,又因为影像更易于传播,这是否会让戏剧引入流行文化的语境内,成为新的问题?”

为纪录片“摇旗呐喊”,助推《二十二》成为暑期档主旋律爆款

影评 应以怎样的专业态度叩击人心

□张鼎流

本报记者 晁元元 杨宁舒

近日,一部纪录片《二十二》成功逆袭,票房破亿,影评人在传统媒体与自媒体纷纷发声,为纪录片摇旗呐喊,微信等社交平台上出现了大量“自来水”,助推《二十二》成为今年暑期档又一个“主旋律”爆款。

好的影评,具备高远的眼光和深刻的见地,是创作者和观众之间的一座桥梁。《二十二》之所以在票房上大获成功,一方面在于影片本身质量过硬,另一方面与影评的助推密不可分。那么,影评应该怎么评,才能“对症下药”戳中创作的痛点,才能以一种专业的态度叩击人的心灵,引发人们的思考?

影评 电影口碑的风向标

对推动中国电影产业整体水平的提高而言,大众影评的确是一股不可忽视的力量。作家徐亚娟认为,中国电影的发展,其实与大众影迷的贡献息息相关。在她看来,除却水军、刷票房等异样因素,作为广大电影爱好者,他们凭借着对电影的情感,公正、客观地发出自己的评论意见和声音,独到的评析有助于促进电影创作,为观众提供观影指导,帮助人们的解读,提高人们的审美,并最终影响人们的选择。

“今天的观众在影评的众声喧嚣中已逐渐成熟,不再轻信。”《艺术当代》总编徐可感叹,在人人都是影评人的时代,专业影评人必须要有自己的素养和操守,才能

引领观众冷静看电影、公正评电影,客观地为劣片把脉,为好片点赞。

徐亚娟分析,传统的影评,其撰写主体多为影视评论方面的专业人士,他们较多地以“专家视角”,站在电影的角度,从电影创作的技术层面进行分析;随着电影大众化程度的提高,影评的概念也变得逐渐模糊起来,现在的网络影评撰写主体更加多元,并且在文字表达上更加忠于自我的内心感受,时常会将电影的故事情节与自我生活、情感经历相联系。影评需要切磋、辨析,而网络恰恰提供了相互辩驳、拥戴、启发的可能,这得益于网络的开放性和互动性。

紧跟时代的步伐和影视创作的前沿,对当下的影视创作现状和水平做出客观公正的评价,对影视文化发展的趋势提出富有前瞻性对策的金玉良言,这些都是影评的意义和价值所在。《妇女之友》杂志社娜佳表示,纪录片《二十二》的强势逆袭就是一例。从目前见诸媒体的众多报道和评论来看,正是职业影评人或准职业影评人从各自角度为这部“现象级纪录片”争先恐后地发声,口碑的发酵和助攻带来票房飘红。

抵制劣片 营造良好评论生态

电影市场应该主推精品力作,而不是被“平庸的大多数”操纵。影评的信用很大程度上取决于整个社会的信誉度以及媒介的生态是否健康,只有健康的媒介环境和良性循环的影评生态链,才能让影评人树立起应有的权威和公信力,观众才能信任。

在电影产业快速发展的背景下,影视评论展现出众语喧哗和蓬勃生机,但也存在泥沙俱下、鱼龙混杂的现象。省作协签约作家阎逸举了一个令人玩味的例子,“网名‘雪盲’的媒体人,虚构了一部名为《即使变成甲虫卡夫卡还是进不去城堡》的电影,IMDB编号是其生日,演职员全是他们家亲戚同事的英文名,海报是他自行拼凑的,剧情是虚构的。放豆瓣上后,竟有2000多人点赞,200多人写了影评,一时间好评如潮,有人甚至声称购买了‘正版DVD’。而后事情曝光,最终许多ID羞愧难当,自行封号”。阎逸表示,这个故事虽是极端个案,却反映出网络影评混乱无序真假难辨。

徐可认为,娱乐狂欢之作风靡,家国情怀之作、人文精神之作遇冷,缺少黄钟大吕、振聋发聩之作和影响深远的精品力作,缺少对所处时代的深刻认知和对文化理想的自觉担当,当今中国电影凸显出诸多弊病,但点评媒介已发生质的变化,这些平台把精力放在收视经济的增长点上,充斥着私人趣味和商业诉求,如果不能认识到这一点,电影文化的良好生态将无从建立。而良性的舆论生态下,才能生成公允的批评,电影评论发出主流建设性的声音,才是真正助国产电影茁壮成长的土壤。

如何规范影评写作,同时挖掘更多潜在的“影评人资源”?黑龙江省社科院文学研究所副研究员张珊珊认为:“电影评论是既严肃又活泼的创造性活动,因此需要有自身的活动阵地。电影理论界应该重视建设各类电影评论学会、影协协会,挖掘、孵化、选择和培养优秀青年影评

人”,她同时强调:“电影协会对于规范影评写作,乃至对于当代电影的发展,均具有一定的价值及意义。应该多多开展‘优秀电影评论评选’活动,建立评奖激励机制,吸纳和提拔新生力量”。

公信力 评论人坚守的底线

创作和批评是电影的一体两面,电影进步期待评价体系实事求是。电影评论不是肆意打压,也不是随意夸赞,说真话才是电影评论的本真,也是各路影评人专家学者和媒体所要共同坚守的底线。

影评人沦为宣传和营销的“帮腔写手”和“贴身保镖”,或被资本“绑架”,或被“键盘侠”用以宣泄情绪,独立的发声不断被各种利益攸关方所干扰,稀释了评论的权威性和影响力。北京师范大学教授周星在接受采访时一针见血说,凡是拿了片商红包所写的文字,其实都不能叫做影评,本质上都是公关软文。某些影评与电影生产、宣发、营销构成了一个产业链,孰不知评论只有脱离利益关系才能保持独立,它不应成为创作的附庸或者生产链条上的环节,而应是具有独立文化意义的存在。

影评不能被创作者的逻辑所影响,也不能被市场的逻辑所绑架。缺乏公信力的影评,不仅会扰乱电影市场,还会影响电影观众观影判断。针对影评“失范”问题,张珊珊提出了自己的观点。她认为,刊载影评的媒体自身应在影评稿件的质量监管方面多下功夫。媒体要担当起传播优秀影视文化的责任,不仅要让影评内容新鲜有趣,还应对文章中出现的关

《二十二》海报。

键人物、故事情节、历史常识等进行严格把关。同时,她补充说,毕竟媒体从业者中,少有影视评论方面的专家,所以媒体还需努力挖掘更多有诚意、有良心、知识结构完备的专业影评人。

网络影评充斥人云亦云、良莠不齐之作,有些评论是在对电影历史无知的状态下写成的。他们不仅没有对电影文化传承的温度,对一些重要节点的人物、故事、细节一片茫然,对创作者和观众的引导作用非但不见增长,反而生成大量信息垃圾。作家阎逸认为,传统影评人会特意强调影片与社会、历史、及现实情况的关联性,其主观上会从一定社会语境入手,联系时代特点、作家生活经历,考察电影作品的社会功用。正因如此,他们的影评能够给予观众以社会观念、创作意图、文化表达、乃至现实哲学等方

面的指导。反观当下多数影评人,其影评多为简单的故事梗概,只注重影片的内容表达,特效设置等表层信息,缺乏深层次的思考。

今年年初贺岁季,三部影片被指遭遇网站“恶意差评”,引出官媒谴责,一场“电影产业受伤拿差评当靶心是否合理”的争论愈发激烈,更多声音开始反扑。对此,徐可认为,电影评论中,出现差异性和多元性是很正常的,中国电影行业中许多缺乏诚意的作品经不起批评,电影制作者绝不能将所有的反对的声音一律划为恶评,一厢情愿地沉浸在“观众不能理解自己”的幻觉中。她补充说,真正让恶评闭嘴的杀手锏是电影质量。优秀的电影是不会差评如潮的,相反,好的电影往往能用口碑弥补资本资源上的弱势。