

喜剧电影系列谈

每个时代都有自己的喜剧记忆,无论是美国的卓别林、唐老鸭、米老鼠,还是日本的寅次郎,英国的憨豆先生,一直到上世纪90年代中国的葛优,每个时代我们的记忆都伴随着喜剧形象和喜剧智慧。可以说,喜剧电影是一个时代和民族共同记忆的组成部分。

今天我们面临着一个富饶的喜剧时代。我所理解的喜剧时代需要两个条件,从客观条件上讲,是社会转型,因为转型而导致许许多多的改变、机遇,为喜剧创作提供了足够多的、丰富的土壤。从主观条件上讲,喜剧有两种,一种是批判性喜剧,在电影文化当中体现的不是特别突出,另一种是自信的喜剧,相对来说,我们越有自信心,喜剧感和喜剧态度就会越加明显。从这个意义上讲,虽然我们面临很多社会问题和亟需解决的困难,但是总体上看,无论是经济实力或者文化发展状况,我们的个体自信心是有所上升的。这就自然为喜剧提供了一个主观上的条件,为喜剧创作提供了一个很好的机会。

时下的喜剧有两种呈现方式,一种是作为喜剧元素,越来越多的融合在不同类型的电影当中。喜剧元素甚至成为现在电影中必不可少的一个标准配置。以动画片为例,在好莱坞几乎所有的动画片里面,必然有喜剧形象,而且这个喜剧形象所承担的功能,不仅仅是调节气氛或活跃人物关系那么简单,而是有更为深刻的意义指涉。这个功能既是叙事风格上的功能,也是叙事结构上的功能,它带来了一些很特殊的变化。实际上,喜剧元素也体现在不同的戏剧性作品当中,包括像冯小刚拍的《集结号》,理论上讲是偏悲情的主流作品,但是大家记忆深刻的却是“前轱辘不转,后轱辘转”。这一段喜剧桥段,既为作品增加了生活气息,也改变了戏剧节奏。《少年派的奇幻漂流》严格说来不是喜剧,但是里面增加了一些喜剧元素,比如一些冷幽默,使得整个作品更加亲和。总之,喜剧元素已经成为现代电影的一个标准配置,体现了现代人对生活的一种态度。

另一种就是喜剧类型。严格来说,近几年发展起来的喜剧类型变化非常多,既有很雅的喜剧,可能没有一定的语境很难去完全理解这样的喜剧作品;也有很俗的喜剧,把二人转直接搬上银幕。虽然电视剧的喜剧观众众多,能够创造较高的收视率,但在在我看来,随着电影观众的年轻化,文化的高素质化,那种可能在电视上特别俗的喜剧,在电影上很难获得成功。此外,喜剧还有传统喜剧和后现代喜剧,其中,后现代喜剧取得很大的成就,反映了青年人的一些特点和想法。

虽然我们的喜剧内容有广阔的空间,但从创作上来讲,立足喜剧美学层面,我认为有三个问题值得关注:

为提升中国戏曲舞美教育的国际影响力,全面提升高等教育的质量,培养面向未来的优秀舞台美术人才,中国戏曲学院舞台美术系搭建了国际舞台美术教育交流平台,开展了多层次、宽领域国际合作教学,形成了“交流促进建设,合作推动发展”的专业建设与教学改革新局面。其中的发展经验值得总结和思考。

丰富的跨文化戏剧图景

中国戏曲学院的舞美教学底蕴是中国传统文化、传统戏曲美学基础上的写意戏剧观。如今,面对高等教育发展的新局面,我们的教学理念应具有发展的眼光和明确的前瞻性,才能为学生储备未来的创新能力与文化底蕴。国际合作教学可以为学生构成丰富的跨文化戏剧图景,在广泛了解不同国家戏剧教育特色的同时找到发展中国戏曲文化特色的合理途径,为教学改革提供翔实的数据,建立以国际院校教学体系为参照的专业发展坐标。其现实意义非常明显。

构筑宽视角的知识体系。舞美系的人才培养方案历经多年修订,形成了较为完备的体系,兼顾了中国戏曲文化的传统与现代、历史与经典,又关注了国外舞台设计和舞台美术教育的新动向,但国际最新知识内容更新频率慢,特别是以新兴科技为依托的现代舞台工程技术课程。大量的国际交流课程,特别是海外舞美实践基地的教学极大地丰富了专业教学的新型知识。

探索跨文化的高质量教学课题。多种形式的国际化教学,为学生提供了多样化、高水准的创作和舞台实践教学课题,提升了实践教学的水准,拓宽了学生的艺术视野。近年,中国戏曲学院探索了中外院校联合剧目创作教学、学生为主的原创意识创意活动、联合展览等交流形式,完成了多部高水准中外联合实践教学剧目创作。

传播中国文化的有效途径。在多样化的国际合作教学过程中,中国传统文化理念,特别是优秀的戏曲艺术魅力,深深地感染着来自不同国家的教师和学生,通过观摩、师生交流、联合剧目创作等形式,扩大了中国戏曲艺术的影响力,使合作院校的教授和学生对中国戏曲艺术产生了研究的兴趣。

喜剧电影的核心竞争力

□尹 鸿

喜剧首先是一个世界观

喜剧不仅仅是一个个喜剧桥段的拼凑。不管是《少年派的奇幻漂流》《艺术家》,还是《一次别离》,一部好的电影,创作者首先得有一个关于世界的体系观察,有一套自己的价值体系,要有自己观察和表达世界的角度和方式,有一种独特的体验世界、人性的眼光。目前,包括喜剧电影在内的中国电影,最大

问题是导演永远在用各种不同人的眼光来看世界,永远为了金钱、为了票房,换不同角度去看世界,最后拼凑出一个谁也不相信的世界。创作者自身缺乏诚意怎么能博得观众的诚意呢?

从上世纪90年代开始,冯小刚的贺岁片就一直有自己的世界观。在大家都批评冯小刚的时候,我可能是比较早的为冯小刚喜剧辩护的人之一。如果想观察1997年至2005年中国的

《仲夏夜之梦》联合教学现场-美国马里兰大学

■艺 谭

在国际合作中探索戏曲舞美新路径

□马 路

灵活多样的教学方式

国际合作教学的方式很多,比如中外院校联和进行教学论坛、教师赴国际合作院校讲座交流、举办国际院校教授和著名设计师讲座、进行学生层面的跨文化交流、中外联合剧目创作、依托国外舞美技术优势建立教学实践基地等。其中,学生层面的跨文化交流与中外联合剧目创作值得关注。

在学生层面的跨文化交流方面,主要开展中外联合实践、作业展示研讨会等。这里,与瑞士苏黎世工业大学联合进行的“共同舞台”教学项目具有代表意义。

该项目由中瑞双方舞美专业、音乐专业、艺术设计、新媒体设计、游戏设计、戏剧表演、戏剧导演、舞台布景设计和现代工业设计等专业师生共同组成一个约40人的联合教学团队,以“共同

舞台”为主要教学创作主题,在艺术创作实践、中西文化比较、戏剧表演创作、学生自主命题等方面展开启发式教学。每年暑假进行一次定期活动,在瑞士和北京轮流举办。自2009年至今已经成功举办4年。活动将中外学生分为若干小组,经过主题讨论、演出计划、排练彩排等阶段完成综合演出。中国学生专业思想稳定、能力出色、创作思维成熟,瑞士学生思维活跃、综合修养丰富、交流欲望强烈。双方围绕着“共同舞台”这个主题,进行激烈讨论最后形成一个统一的演出方案。双方学生在创作构思、答辩论证和才艺展示等方面都表现得十分出色,对于学生的自主学习能力、自我管理能力进行了针对性的锻炼。以学生为主体的联合教学,是培养创新精神、将中国戏曲舞美教育逐步国际化的重要方法之一。

在中外联合剧目创作上。此方式始于2010年与美国宾汉顿大学戏剧系联合进行的剧目创

作教学《都是我的儿子》。该剧是美国剧作家阿瑟·米勒的代表作,双方经过一年的创作准备,就剧本选择、导演构思、表演形式、舞美创作风格样式等方面,通过电子邮件、电话、互访等形式进行了交流和论证。在正式剧目排练阶段,中方派出舞美设计制作小组赴宾汉顿大学参加创作与技术工作。该剧目在美国首演效果很好。随后,该剧目在中国戏曲学院剧场上演,整体演出的风格样式完全保留了典型的美国特色。这是极为有价值的跨文化联合教学案例。

2010年到2012年,中国戏曲学院与马里兰大学戏剧舞蹈学院联合创作莎士比亚喜剧《仲夏夜之梦》。该剧由双方导师带领研究生、本科生完成导演、舞台设计、剧场演出等剧目创作的全过程,艺术风格融合了美国喜剧风格与中国戏曲喜剧风格的优势,创造了新型的文化融合剧目创作风格。该剧用双语演出。中国学生以汉语念白,以中国戏曲的手段叙述故事和刻画人物,美国学生以英语叙述故事和刻画人物,并融合美国乡村音乐和现代喜剧表演风格。舞台设计以意念化的竹子构成景物,中心平台以中国戏曲历史上的“红氍毹”为主要形象,简洁富有表现力。中西戏剧风格融合的演出样式为演出带来了学术探索高度,也形成了幽默有趣的观赏效果。该剧2012年9月在马里兰大学演出,得到了部分美国戏剧界专家的关注与好评。

国际合作教学取得的显著成效

构建起专业发展前瞻性的坐标。优秀的传统戏曲文化是舞美系专业建设与发展的第一资源。中国戏曲文化长河中形成的演出美学风貌,虚实结合的美学原则,是专业建设的文化基础。根植于中国传统戏曲文化,创造现代的演出样式是专业建设不变的主题。经过几年的国际合作教学实践,构建了与国际著名戏剧院校的专业教学发展横向交流机制和高水准舞美工程企业依托的教学实践基地,在引进不同文化背景优质戏剧舞台美术教育资源的同时,整理了国际最新舞台美术领域发展前沿数据,和跨文化背景下不同大学的舞美人才培养理念,引领专业教学接近国际先进水平。

拓展了舞台美术系的专业知识体系。通过近年系列的国际著名教授讲课、联合课题教学的多

时代变迁,如果真的要找出一部以观察者的身份透视时代的电影,冯小刚的电影必然入选。从《甲方乙方》到《天下无贼》,冯小刚始终用自己的人生态度和方式讲述故事,用智慧和幽默建构自己电影的世界观。再如,周星驰的《大话西游》系列同样在一个世界观中展现丰富驳杂的人生镜像。

好的喜剧片一定有自己的世界观。但遗憾的是,时下拍摄的很多喜剧电影,从技术上看,拍得不错,但是它们没有世界观。比如《刀剑笑》。该片的画面做得很好,节奏很到位,故事也很紧凑,但它的世界观是混乱的,观众看后不知道它是站在弱者的世界观,还是站在一个强者的世界观,是站在为富不仁的世界观,还是为仁不富的世界观。整部影片在不断改变自己的世界观,给人的感觉是拍得很漂亮,很紧张,但就是不知道他为什么拍这个电影。中国电影面临的最大问题,就是创作者不用自己的心去感受和体验这个世界。为什么《少年派的奇幻漂流》有那么多人从内心深处喜欢它,不只是因为看了一部视觉精美的电影,而是这部电影打动了自己的内心,是因为那份从容、坚韧以及对世界的观察和方式打动了大家。这是值得中国电影人好好思考的。

喜剧要以人为本,不是以搞为本

真正的喜剧作品,虽然看起来是桥段式搞笑的,但是它的核心是立足于人的。代表了创作者世界观的喜剧人物,是创作者内心表达的一个载体。这个人物塑造好了,电影就立住了。人物塑造出现偏差,再多的桥段也无济于事。很多模仿他人的喜剧为什么难以取得成功,为什么时常饱受诟病,最大的问题就出在它的人物塑造上。它仅仅机械地一个喜剧桥段接一个喜剧桥段地去完成一个人物,用一味的搞笑去填充人物的性格,致使人物没有自己的情感,没有自己的统一性,没有自己的行为逻辑,这样就很难形成一个完整的人物形象。

喜剧的创作门槛比制作门槛更高

在本土电影与好莱坞的竞争中,喜剧电影相对而言是比较容易突破的。喜剧电影相对来讲制作门槛比较低,它可能不需要太多制作方面特别是高新技术上的很高要求,但这并不意味着它的创作门槛很低。恰恰相反,喜剧电影的创作门槛很高。世界上从来都是喜剧最难创作。所以,我们绝不能把喜剧当成一个可以粗制滥造、可以随便创作的类型。中国在喜剧创作上具有历史的基础和先天的条件,这些年也推出了一些好的喜剧作品,如以《疯狂的石头》为代表的“疯狂系列”、以《失恋33天》为代表的“爱情系列”,以《武林外传》为代表的“武林系列”,以及以《非诚勿扰》为代表的冯小刚系列,最近的“囧途系列”等,都是喜剧电影创作较成功的实践。

然而,我们的喜剧电影往往没有在已经成功的基础之上往前走,而是因为模仿导致本来走到了100米,结果又退到了80米的地方。至于原因,还是没有把喜剧智慧这个最核心的问题解决好。毕竟,喜剧电影的核心竞争力是喜剧智慧。

种方式,学生们了解了国际舞台美术创作最新观念,丰富了舞台美术系创作理念的知识类型。

英国皇家戏剧学院尼尔·福雷泽教授近年来多次来中国进行舞台美术系讲学,系统地将其英国戏剧院校的舞美教育体系和课程结构详细介绍给中国师生,并以莎士比亚戏剧作为灯光创作主题为学生开设了工作坊,提出“优美的舞台形象孕育于亮度合适的氛围中”这样的理念。有多个年级的学生参与了课程教学。马里兰大学的黄奇智教授多次来舞台美术系讲授服装设计理论,她的“戏剧中人物与景物是有机整体”的理念给学生留下了深刻印象。乔治·西平(现为美国大都会歌剧院最活跃的舞台设计师之一,也在世界各地多家剧院兼任舞台设计)讲座主要围绕舞台空间、个性化舞台、灯光特性等多方面讲述他对舞台美术的理解及设计思路,并指导了我院研究生的设计作品《尼伯龙根的指环》。拉尔夫·柯尔泰是当今欧洲舞台设计界的标志性设计师,作品长期影响着青年舞美设计师。他带来了多年创作的著名舞台设计作品,如《士兵们》《霍夫曼的故事》《第十二夜》《蝴蝶梦》等图例,详细解读了舞台设计经过,特别是他关于舞台设计灵感的生产方式、设计师与导演的沟通方法等理念对学生设计课程与舞台实践教学具有深远影响。

初步奠定了理论研究框架。依据近年国际合作教学舞台美术出版的《共同舞台》系列研究丛书4部,详细介绍和研究了国际戏剧院校的人才培养基本理念、专业课程设置、教学手段和与之相关的文化形态,重点研究创新意识、设计与技术应用理念。与著名戏剧演出场所(剧院)、艺术科技研究机构、艺术设计与合作集团、演出经营管理机构等领域的联合教学,也提高了研究国际舞美创作再现时的最新技术手段和新材料的应用、演出艺术的经营与管理、技术创新对演出艺术的重要支撑作用等重要学术专题的水准。

近年来的国际合作教学,中国戏曲学院已向多个国家的戏剧院校广泛介绍了中国戏曲艺术和中国传统文化的独特魅力,在国际合作教学院校中产生了深远影响,不断扩大着中国舞美教育的国际影响力。合作使美国宾汉顿大学、美国马里兰大学都形成了中国文化和中国戏曲热,越来越多的中国人愿意参与到了解中国文化的行列中。

广 告

本期看点:徐坤中篇力作《地球好身影》揭示娱乐时代的价值扭曲与心灵创痛;新锐作家李李中篇小说《法度》描写知识与实践的精彩碰撞;报告文学《低天空:珠三角女工的痛与爱》堪称当代包身工的沉重缩影。陈启文、冯俊科和王大智等一组散文或震撼人心或启迪心智。“梦想中国”诗歌征文期待诗人们踊跃投稿。

北京文学
精彩阅读·2013年第二期要目

《北京文学》(精彩阅读)——篇篇好看,期期精彩!请读者及时到当地邮局订阅2013年本刊,每期一百五十二页仅8.00元,全年十二期定价96.00元,全国最实惠的原创文学月刊。如当地邮局不便订阅,可汇款到我社发行部邮购,我社将免邮费。国内邮发代号:2-85。国外发行代号:M428。销售热线:010-66031108,66076061。地址:100031北京前门西大街97号北京文学月刊社。

现实中国 低天空:珠三角女工的痛与爱(报告文学)……………丁 燕

作家人气榜 地球好身影(中篇小说)……徐 坤
说说作家徐坤(作家素描)……………徐 迅

好看小说 法度(中篇小说)……………李 李
家事(短篇小说)……………何玉茹
烟火气(中篇小说)……………厚 圃
工人许培良(短篇小说)……董维民

“梦想中国”诗歌征文选登 薪火与传承(组诗)……………商泽军
邮包里的新年(组诗)……………梦 野
如此爱着这尘世(外一首)……………萧 萧

文化观察 “寻找文学的意义”征文选登之二……………李心怡 鲁英等

真情写作 女人不易(散文)……………张慧敏
写给父亲的思念(散文)……陈履生
泥土的灯盏(组诗)……………王德席
且行且吟(组诗)……………吴开展

天下中文 没有白来刘家峡(散文)……陈启文
滚动的黄河(外一章)……冯俊科
戏说三国与水浒,笑看人间两江湖(散文)……………王大智

【大武汉地区小说提名展】

中篇小说 花椒刺……………(土家族) 谭新阶
三姐的婚事……………喻之之
时间的灰烬……………清木居士
短篇小说 爱情原来是请客吃饭……邹君君
伍房院凡人纪事……………柳长青
不爱,莫为……………文 朵
沉默的风暴……………文 朵
江风烈……………王 芸

长篇小说 万物向美而生(二十三首)……………梅玉荣

中国经验 肖克凡:在历史和时代中呈现工业的内涵和价值——50后作家访谈录之三……李鲁平
李少君:我与自然相得益彰——60后作家访谈录之三……………周新民

李骏虎:于传统束缚中开疆辟域——70后作家访谈录之五……………张丽军
先锋俄罗斯 俄罗斯当代文学图景……文 吉
作家手记 我与同学管谟业——从莫言谈诺贝尔文学奖谈起……朱向前

封面、封二、封三 2012年诺贝尔文学奖得主——莫言

封底 2012年诺贝尔文学奖得主莫言作品

扉页题词 刘醒龙

2013
壹
目 录

总第557期

芳草

文学杂志

主编:刘醒龙

寻找多元文化背景下的文学表达……
WEST New literature edition
新文学 版

2013.2 目录

西部头题·伊犁笔会 “文化伊宁”座谈会发言纪要
植物之约……………陆 梅
伊犁幻境……………赵荔红
伊犁的那些金……………乔 叶
亚历山大·扎祖林:我将一切交给了手风琴……………蒋 蓝
伊犁诗篇……………高 兴等
小说天下 小传奇……………雪 妮
红……………刘爱玲
一首诗主义·批评家诗选 陈 超 唐晓渡 臧 棣等
跨文体 小叙事……………汗 漫
卧底(外一篇)……………江 子
维 度 重新认识乡土资源……………谢有顺

周边·捷克小辑 伊凡·克里玛我的疯狂世纪(第一章)……………刘 宏译
雅罗斯拉夫·赛弗尔特钻石圣器(外二篇)……………杨乐云译

地址:新疆乌鲁木齐市友好南路716号 邮编:830000
电话:0991-4515235(传真),4597602 邮发代号:58-65
邮箱:xbxiaoshuo@sina.com(小说) xbsanwen@sina.com(散文)xbshigepinglun@sina.com(诗歌、评论)

小说月报

2013年第二期目录

中篇小说

哭泣的白鹤……………南 翔
男女关系……………李 铁
师父……………皓 峰
大建商……………彤 子
在肉上……………东 君

短篇小说

回忆一双绣花鞋………晓 苏
斑海豹……………(满族) 周建新
老霍丢了……………津子围
暴风雨……………张惠雯
影视城……………徐 岩

报刊小说选目