

关注

演员竞演综艺今年异常火爆,10月起多档演员综艺节目扎堆热播,腾讯视频出品的《演员请就位》10月11日上线,当月获得高达3.99亿次的点击量,浙江卫视节目中心的《我就是演员之巅峰对决》10月26日开播,截至上半季收官战已累计全网热搜超90个,主话题阅读量破14亿。11月8日起优酷、欢娱、银河酷娱联合出品的《演技派》开播以来,所涉内容常居热搜榜前排。

国内原创演员综艺始于2017年10月浙江卫视自制的《演员的诞生》,该节目甫一播出便迅速获得较高的关注度、收视率和热议量,借助这一热潮的风口红利,同类节目在今年扎堆上线。节目核心都是表演难度不断升级的专业能力竞演,在强规则、快节奏的竞技规则限定下,参演者在专业团队的协助下,需要短时、高效地排演出作品,并完美呈现PK以获得进入下一环节的资格。借助极富张力的专业演技、紧张激烈的竞演氛围和节目内外层出不穷的话题,成功吸引观众的注意力,从而获得流量和收益。演技竞演综艺大多考验演员临场发挥和一口气呵成的功夫。节目形式与制作流程上,均有对现有成熟的综艺模式进行借鉴,并作出适度创新。比如《演员请就位》,4位导演导师陈凯歌、李少红、赵薇、郭敬明与选手建立彼此的熟悉感,继而进行作品创作,选手们通过组内与组间的层层选拔、过关斩将,竞争最佳演员的荣誉。不同的是,从导演选角的视角展现整个电影制作的过程,呈现导演对演员的引导和调教,直击影视行业运作内幕。《我就是演员之巅峰对决》一改前

两季节目的固有模式,换成资深演员加年轻演员组合,成名演员贡献精准的表演、作出示范性的表演,年轻演员充当徒弟和助演的角色。张国立从前两季的主持人化身为本季的表演者,连同李冰冰、郭涛、秦昊、佟大为等演技出色的演员,包括歌手跨界的李宇春都有超出预期的表现,他们均体现出成熟演员过硬的专业素养和敬业精神,以“言传身教、以老带新”的方式,虽然是竞演、排名、踢馆、淘汰、晋级的路数,却更多展现了这些演员的震撼表现和艺品艺德,给观众带来耳目一新的感受。《演员的品格》《演技派》等新演员养成类的真人秀节目纷纷与各大

影视

演员表演竞技类综艺节目:

满足多元需求同时要力避同质化

□魏晨捷

经纪公司进行深度合作,在表演、形体、声乐等业内团队的包装下进行封闭集训,互联网推星更加注重新面孔的培养和输送。第一季《演员的品格》结束由该节目选出的八强新人参演的定制青春偶像剧《未来的秘密》不久后便登陆爱奇艺。而经历《演技派》片场生存磨砺的新秀也即将迎来出演定制剧的机会。

从观众的角度来看,竞演片段往往会对经典影视剧中的高光段落进行重新演绎,像是对《天下无贼》《集结号》《滚蛋吧!肿瘤君》《亲爱的》《沙鸥》《秋菊打官司》《王贵与安娜》等优秀影视作品的二度艺术创作和重新演绎,这样的表演既是对演员业务水平的展现,也能让观众再次重温优秀影视剧的戏剧张力,引发情感共鸣。节目以视听演绎的方式引领主流价值,在轻松愉快的过程中传达出正能量。此外,观众处于分众化的多元选择空间,不同年龄段、不同受众群的演员极好地照顾和吸引了更多的观众,比如资深导演和演员陈凯歌、李少红、许鞍华、张纪中、李立群、张国立等,中生代影人赵薇、李冰冰、关锦鹏、陆川、吴镇宇、张静初等,年轻影人郭敬明、忻钰坤、李宇春、孟美岐等,几乎涵盖了不同背景、不同年龄、不同喜好的观众群体,有的观众重温佳作经典,有的观众支持心中偶像,有的观众学习专业表演,有的观众关注行业内幕,节目用以人为本的精神内核做到吸纳最大化的潜在受众,无形中扩大了传播面,提升了传播效果。

在艾瑞咨询出品的《2018年中国综艺行业报告》中清晰的问诊了国内综艺的行业痛点,得出的结论是“提升综艺节目质量,增强原创能力,传递节目的价值,是制作综艺节目需要持续思考且发展的方向”。而演技竞演类综艺的热播到成风,正是增强本土综艺原创能力的有效例证。演技竞演综艺走红3年以来,新节目不断被开发,符合商业逻辑的跟风行为,实际是建立在经过市场检验具有继续开发的潜力基础之上。演员综艺以行内人视角呈现了从建组、挑剧本、选演员、拍摄、后期、出片的影视制作全流程,观众一如魔术揭秘般走进幕后,有机会亲眼目睹影视作品的产出过程,从而热情洋溢地关注并参与相关话题讨论。演技竞演真人秀进一步革新了演员参与剧组的方式和途径,也给选角导演和演员彼此更多的选择空间。对参与竞演的艺人来说,节目所产生的高话题量、高关注度会给他们带来直接和间接回报,获得更多的曝光度和行业机会。

参加节目的选手都努力从整体上提升演员的业务能力、增强职业素养。他们中既有流量担当、渴望为自己正名的爱豆,他们极力想去除光环、卸下包袱,企图在专业上得到业界的进一步肯定。也有出道多年、遭遇瓶颈的演员,他们努力寻找新的突破点,希望赢得事业第二春。还有许多跨界艺人期待转型走多栖发展的道路。不过为数众多的还是包括初出茅庐的年轻演员、专业院校的表演系学生、各大经纪公司的练习

生等在内的新兴艺人,他们正跃跃欲试亟待一个绝佳的机会可以使他们的表演潜力得以挖掘。年轻新人从选拔到技能提升,再到获得机会演出定制剧,这样规划清晰、目的明确的成长“品训”,避免了成团即解散,出道即失业的尴尬情形,获得了准演员的青睐。

当然,此类节目从一个侧面呈现了演员职业生存的真实情形,光鲜的背后是反复进组面试要等待或被淘汰的残酷现实,是无数个起早贪黑赶工连戏的不知疲惫状态,是可能会危及到身体健康和生命安全的隐患,正因为如此才会换来少部分人在聚光灯下展现魅力……这些都与观众的认知有着距离感,对陌生化的状态进行还原,加上对于演员专业技能的展现,才赢得了观众的喜爱和持续关注。从这点出发,演员竞演类节目的火爆事出有因。但是,也不能松懈,过度同质化和粗制滥造一定会对精心打造的题材和类型有所损害,凡事过犹不及,毕竟谁也不愿意看到节目松散的扎堆或者满屏充斥着用力过猛的嘶吼。毕竟老天爷不会慷慨地随便给谁赏饭吃,好的演员得益于天赋和敬业。从职业发展角度来看,演员的确需要不断提升自我专业技能,打造核心竞争力。高级的表演建立在真听、真看、真感受的基础之上,需要演员投入精力去研究剧本、揣摩人物,创造一个充满内心依据、逻辑脉络、饱满情感、诚恳可信的强有力支撑,发自内心的去理解、去信赖、去爱这个角色,绝不是冷眼旁观的抽离或矫揉造作的浮夸。

接地气的民族题材电视剧

民族题材电视剧《都是一家人》在央视八套黄金时段开播以来,白族编剧景宜的电话几乎被打爆。来电话的人中,有20年前与景宜相遇在广州三元里的库尔班大叔的女儿,当年她只是一个8岁的小姑娘,如今她已经成为某市公安局的干警。她在电话里激动地说:“我们全家每天晚上都像过节一样,摆上美食瓜果,围坐在电视机前看这部剧。从剧情中可以看到我从小长大的情景,想起我们一家人经历过的好多事情。我们会哈哈大笑,也会流眼泪。孩子们还会和剧中的演员一起跳舞,好好爱好爱这部剧和剧中的演员,好好爱爱我们的祖国啊。”对于这部历时20多年创作、在新时代应运而生的现实题材电视剧,景宜也感慨道:“这是一部我离人物原型最近的电视剧。从采访到拍摄、播出,他们都在现场。”

出于对当代民族生活的熟悉,以及对现实题材的敏感,景宜讲起剧中的每一个人,都像是她的老朋友。打来电话的观众中,还有青海循化撒拉族自治县的撒拉族干部老马(后被派到深圳工作)。他在电话中说:“我的两个女儿都说剧中某人物就是我的缩影。过去看着我为了那些进城的老乡忙前忙后,忙得几年不回家,她们甚是抱怨。可是看了这部剧,她们觉得老爸真暖心,在剧中的老爸实在太可爱了。”老马说:“景宜老师,很感谢你把我写得那么好。”景宜连忙解释:“不仅是你一个人的,而是许多像你一样的人,才提炼出这个人物!”老马也认为,剧中的这个角色,不是一个人物,而是一种精神。在这其中,寄托着老百姓的希望,希望我们这个国家的人民,亲亲热热像一家人一样,幸福地生活下去。

跟着时代走 跟着人物走

上世纪90年代,“孔雀东南飞”,边疆少数民族群众纷纷涌向沿海开放城市打工创业,这种时代的潮流引起了作家景宜的关注。她一年年地追逐着这些人群,走到广州、深圳、上海、宁波、大连、烟台等地,采访上百位进城务工人员 and 在城市打拼的少数民族群众。这是一次跨地域、跨文化、跨民族的采访写作。

1998年在广州,跟父亲进城打工的维吾尔族小男孩阿迪里走丢了,为了帮这家人找到孩子,广州市民倾城出动,街道、派出所、铁路局和电视台、报纸纷纷为找到这个叫阿迪里的男孩昼夜寻找。最后,阿迪里找到了,被送回父母身边。为了进行深入调查,景宜从广州又追到了阿迪里的老家,在新疆阿克苏地区乌恰县一个离国境线很近的维吾尔族农村见到这家人。这个故事让景宜认识到什么是真正的“一家人”。

在采访中,景宜听到、看到很多精彩的故事。经过日积月累,剧中的人物在成长,作家的思考在成熟。2016年,在时代主题的推动下,景宜写完了这部剧。对于这部剧,评论家张先说:“《都是一家人》以国家为框架,各民族人物构成了一个完整的命运共同体,与时代相拥,与历史汇集,共同面对新时代、新生活的洗礼。从《茶马古道》《金凤花开》《茶颂》《丝绸之路传奇》到《都是一家人》,一步一个脚印,景宜用电视剧的方式书写着百余年来不同民族共同的一部文化情感变迁大书。”

与各民族同胞共舞

——访《都是一家人》编剧景宜

□黄煜榕

“没想到中央电视台播出的这部剧,能把民族团结讲得这么接地气,这么平民化,太好看了。”这是一位湖北观众的网络留言。电视剧《都是一家人》是景宜编剧并领衔主创,在央视播出的第5部电视剧。她之前创作的《茶马古道》《金凤花开》《茶颂》《丝绸之路传奇》等作品,多次获得“五个一工程”奖。

2009年是新中国成立60周年华诞,央视一套黄金时段播出了景宜编剧的《金凤花开》。这部剧讲述新中国成立初期,边疆少数民族跟着共产党走向新中国的故事。10年之后,新剧《都是一家人》又讲了新时代民族团结的新故事。两部电视剧从民族题材的角度,表现了各族人民跟着共产党,从站起来、富起来到强起来的历史。剧本激荡着作家对祖国的款款深情。

景宜表示,中央电视台是民族电视剧的摇篮。她清晰地记得,在每一部剧的创作和播出过程中,都得到了央视各个部门的指导帮助和支持。电视剧的播出,也增进了各族人民对央视的深情厚谊。2013年,电视剧《茶颂》在央视开播当晚,云南澜沧县景迈山的乡亲们把电视机抬到打谷场上,点燃篝火、敲起锣锣,彻夜欢歌起舞,欢庆布朗族人民第一次有了反映本民族生活的电视剧。与观众共舞,与各民族同胞共舞,对于编剧景宜来说,具有特别的意义。在她看来,能够与央视合作,推出更多精彩的民族题材剧作,是一种责任和荣誉。

写出令人感动的人物和细节

依兰姑娘是沧源佤族自治县一个旅游公司的导游,她说,这些天,寨子里的人都说,《都是一家人》中的桑嘎爷爷就是自己的爷爷。剧中的很多台词都是她爷爷说过的。景宜又一次解释说,那不是爷爷一个人的话,是很多个边疆少数民族人民的话。比如“党的光辉照边疆,边疆人民心向党!”

在剧中,桑嘎爷爷把越永强带进“司岗里”,讲起在佤族神话中,人类就是从那个洞里走出来的,最先走出来的佤族,然后是汉族、彝族、傣族、拉祜族等。这让越永强和观众懂得,我们中华民族同根同源,都是一家人的道理。每当看到这些情节的时候,景宜都会被千百年来边疆人民对国家的认同和维护,一代代人为此流血流泪的坚守而感动。

在剧中,越永强在大青树下问贫困山区的佤族儿童:“你们长大后要做什么?”孩子们的回答五花八门,有的说长大后要当老师,有的要当宇航员。在这其中,有一个小男孩说,他长大了要当“扶贫工作队”,因为之前扶贫工作队队的叔叔说要给他们盖学校。景宜说,现实的种种精彩故事,给予了艺术创作的灵感。笔下的这些人物,让她打开关于艺术与人生的新境界。

桑嘎与库尔班的友谊,也深深地打动了观众。一个从边疆原始山洞里走出来的佤族黑小子,和一个来自塔克拉玛干大沙漠的库尔班大叔,在同一个城市里成为铁哥们儿,是新中国让他们同时跨入社会主义,是改革开放和新时代让他们共同发展。当库尔班深陷困境时,自己还在破楼栖身的桑嘎施以援手;而当桑嘎流落广州街头、行踪不明时,库尔班如同亲人散失,不顾旁人反对,要去广州寻找桑嘎。他们在相识相交、吵吵闹闹中共同经历人生风雨,共促民族团结。汉族与少数民族之间的友谊,少数民族与少数民族之间的友谊,都在这部剧里得到了较好的呈现。

《都是一家人》研讨会在京召开

为现实题材电视剧的创作发挥了示范作用。

大家一致认为,该剧聚焦当下生活,讴歌伟大时代,奏响了民族团结的乐章。该剧以铸牢中华民族共同体意识为主线,讲述了新时代发生在城市的民族团结新故事。云南、新疆等地相关部门负责人认为,该剧真实还原了近20年来城市民族工作发展历程,是弘扬主旋律、讴歌新时代的电视剧佳作。

大家普遍表示,该剧的成功再次说明,文艺创作必须深入生活、扎根人民,从生活中获取创作的源头活水。该剧剧本创作酝酿历时20多年,编剧景宜长期深入生活,在沿海多个城市采访了

从“破了相了”谈开去

——访电视剧《都是一家人》主演林永健 □本报记者 许 莹

步贴近角色,开拍前我们在国家民委开了一次座谈会,这次座谈会上,我听到了许多来自不同方面的声音。包括编剧景宜,她真正体验过生活,她在广州三元里待了很长一段时间,这里有许多少数民族同胞生活居住,她也同我分享了许多深入生活的所思所想。该剧刚开机时,我们第一站去的就是阿佤山,拍戏之余我会和当地百姓唠唠嗑儿,使我对少数民族同胞有了更直观的认识。”

在林永健看来,基建工程兵群工部部长这一人物前史身份对越永强的行为举动产生很大影响,林永健也在努力准确把握这一人物性格。比如说,前20集里,越永强快言快语、雷厉风行、做事麻利,无论形体、动作,还是在民宗局任职初期处理问题时的思维模式,都具有明显的军人风范。随着剧情的推进,越永强在民宗局的工作陆续展开,他也碰过壁,经历了建设民族美食街、民族园扩建工程、精准扶贫等一系列波折,但是通过这些事情的磨练,越永强这一角色慢慢调整自身,由不适应这份工作转变为适应、投入甚至热爱,尤其是当上民宗局局长之后,他渐渐摸清了和各民族同胞打交道的合理方式。“这个戏有将近20年的时间跨度,我认为剧中越永强这一人物变化的转折点就在于他去阿瓦山散心并扶贫回来后,他在处理问题、待人接物方面发生了明显转变,这种转变有

剧本本身提供的,也有我在二度创作时自己领悟的。”

角色出彩,关键在细节。林永健坦言,编剧景宜对少数民族工作生活非常了解,在大色块的掌握方面剧本奠定了坚实基础,在这一基础之上,他为剧中越永强家庭生活的戏份填充了许多充满“烟火气”的小细节。“比如有一场戏,越永强和妻子闹别扭,越永强用胶东话朗诵了一首《海燕》。还有一场戏也是妻子生气了,越永强拿着录音机,放的磁带是《我想有个家》,我想用这首歌表达越永强此时此刻又想讨好妻子、又不好意思的心情。”这些被现场赋予的点睛之笔,得到了观众的广泛赞许。

“越永强——越遇到困难,越勇敢、越坚强。”这是林永健对自己在该剧中所饰演角色的别样解读,他还赋予这个角色一个外号,名叫“越有理”。林永健说,尤其是和工作搭档沙尔亮在一起的时候,越永强对一些问题会有个人独特的看法,这些看法在别人眼里可能是胡搅蛮缠,甚至是在为自己开脱。

从林永健对角色的揣摩,我们似乎可以端详一二,无论是出演小品还是电视剧,有限时间和有限镜头中的出彩绝非偶然。爱琢磨、爱较真、偶尔灵光一现的他,与一般演员“破”角色之相的不同之处在于——世人大多只见皮相,未见骨相,而他,细心观察近皮相,勤于思考近骨相。