

用好的作品推广喜剧艺术

数字时代的
文化生活

在数字技术赋能下,那些有价值、感动人的好内容得以突破单一媒介的固定受众群体,获得最大程度的传播和关注,实现“网聚人心”“正能量成为大流量”的积极效果

前些日子,一则在北京大兴机场随手拍摄的短视频里,可爱的小朋友向武警叔叔敬礼,得到武警叔叔的郑重回礼,感动了许多网友。

传播技术的进步带来信息几何级数的增长。有人说,互联网上的信息良莠不齐、难以辨别,难免随波逐流、人云亦云,其实不尽然。技术进步赋予人们更多的信息选择空间,人们的选择也在推动信息传播。从传播效果来看,向真向善、充满正能量的事件和话题往往能够引起人们普遍关注,热度很高。

技术进步给“暖新闻”搭起更多舞台。过去,作为公共资源的新闻信息传播渠道有限,挖掘、打捞、传播这些故事的技术成本较高,往往是“感人的事儿每时每刻都在发生,却不知道”或者“我们亲身经历、耳闻目睹了,却只能放在心里”。移动互联网普及后,随手拍、随时看成为常态,细节生动的真实故事高效地以新媒体形式不断传播。家庭温馨时刻、邻里互相帮助、陌生人爱心之举等暖新闻高频度进入人们视野。比如为帮助一位受伤男孩紧急异地求医,机场、乘务组、医院密切配合,与时间赛跑。在众多镜头接入记录下,救援过程得以即时呈现。人们通过视频片段、图文内容了解救援过程,心为之牵动,情随之共鸣,温度成就了热度。

新媒介的社交属性让“暖新闻”舞台不只是单向度“你说我听”,还增加了创作者与受众的互动和共创。新兴内容平台的社交功能,有效汇集社会观感,受众的需求和心声为创作者“点赞”“引流”,双方共创,为更多感人故事书写了续集。10年前,一位亲人离世,历经坎坷的老爷子,在接受电视节目采访时扬起手臂,有力地说:“往前看!”最近,这段视频借助网络平台进行了二次传播,人们纷纷留言关心这位大爷的生活现状。主持人得知后,排除困难辗转找到了大爷,发现他用勤奋工作换来安稳生活,还在政府帮助下盖起了新房。老爷子乐观阳光的生活态度,引得人们纷纷点赞。

数字技术“网聚”各类媒介,不断实现暖新闻正能量的“跨界”“破圈”传播。2018年底,老兵张富清在进行退役军人信息采集时,才出示了尘封60多年的军功证明。他的英雄事迹经纸质媒体精心报道后,传播效果显著。一张“立功证书”迅速火遍全网,引发各类网络媒介二次加工、多次传播。网上网下同声共情,“深藏功与名”的英雄事迹在社会上掀起致敬老兵热潮。在数字技术赋能下,那些有价值、感动人的优质内容得以突破单一媒介的固定受众群体,获得最大程度的传播和关注,实现“网聚人心”“正能量成为大流量”的积极效果。

当然,网络信息传播复杂多样,也有少数人搭乘技术发展的快车,贩卖焦虑、炒作虚假信息,甚至出现“开头一张图,内容全靠编”的现象。对这种现象,除了有关部门依法监管、平台加强自律外,还需要以新颖方式传播真善美,让正能量更强劲,让信息“劣币”的生存空间越来越小。

在互联网正能量氛围营造上,正呈现出“众人拾柴火焰高”的积极态势。这说明数字技术和互联网技术推动信息聚合的同时,也在凝聚人心。“暖新闻”不断“刷屏”,展现出当今社会的普遍共识:正直善良,是最宝贵的品质;不懈奋斗,成就幸福人生。这也启示我们,数字时代亦是情有爱有温度的美好生活。

传播正能量,众人拾柴火焰高

张明慧

陈佩斯

核心阅读

当我们深入中国喜剧传统,领悟到喜剧表演技巧,以深厚的历史和文化作支撑,创作喜剧的信心就会显著增强

喜剧艺术当随时代不断创新,时代越是发展、科技越是进步、表现方法和手段越是丰富,我们越要回溯源头,回归艺术本体,遵从艺术规律

喜剧创作者一定谨记:作为一种大众文艺形式,喜剧是为观众服务的;真正好的演技需要通过一场场现场表演,与观众频繁互动才能磨炼出来

《警察与小偷》将四个喜剧方法叠加,表现手段上远比前三个作品丰富,也给观众带来更多惊喜。这些年,我还创作了舞台喜剧《戏台》《阳台》等,追求更全面的喜剧表现,也尝试在悲喜剧之间掌握平衡的技巧。参与《金牌喜剧班》综艺,又让我了解到综艺喜剧这种新形式。

好的喜剧不仅仅靠表演,它一定建立在扎实的文本基础上。所以喜剧创作者要表演精进,更要关注文本。演过那么多喜剧,我最大的感受是,虽然喜剧是引人发笑的艺术,但其内核是摆脱困境。就像“滑稽”一词,“滑”是光滑、润滑,“稽”指困境,这个词就有摆脱困境之意。“摆脱困境”是角色行动的内驱力,有内驱力才会形成行动线。所以在创作之前,首先要把这个内核想清楚,想透彻。

合格的喜剧剧本通过不同角色组成相悖的行动线而生发故事。对经典喜剧来说,一个主体故事往往穿插了更多角色、更多行动线,它们叠加一起,互为因果,想建筑做比喻,只有不同材料互相支撑,才能不断延展、加高,搭建出摩天大楼。如果只关注一幕一幕的表演,而不讲究结构搭建,即便拥有再多的建筑材料,也只能搭成一个单独的架子,不能凝结成一个有机整体。

喜剧创作有不同的层次。最粗浅的是模仿差异,因为笑的行为,与“势差”有很大关系。这包括角色之间信息不对称的势差,也包括表演者和观众之间的势差。而有了势差之后,演员们在编织出的关系网中精心地绕、躲、走、闪,观众就会产生自己的思索和价值判断,进而触发“笑点”,这样充满智慧的喜剧才是高级的喜剧。喜剧非常重要的一点是“度”的把握。幽默的产生需要打破固有秩序,但这种打破是有条件的,不能违反社会公序良俗。一些粗俗、鄙陋的喜剧往往会引起观众的反感。

在长期的喜剧表演中,我还有一个体会,观众的笑是需要练习的。比如在看小品时,观众知道这是一种幽默的艺术形式,自然而然会放下顾虑、放声大笑。但如果在剧场看喜剧,会感到严肃而笑不出来。当一个喜剧包袱出现,观众首先左看右看,观察别人笑没笑,整个剧场好像被一根绳子紧紧绷住。这时突然一个观众忍不住,发出“哈哈”的笑声,众人才放心地笑起来。由此可见,喜剧人要设计好包袱,把握好尺度和节奏,带着观众养成笑的习惯。

与观众频繁互动,打磨喜剧艺术精品

喜剧创作者需要通过技巧方法、故事讲述和人物行动等实现思想性,达到喜剧作品的高度。

表现和思想是有机统一的,千万不要把目的当成方法。有些喜剧创作,不注重结构和讲故事,仅仅用无厘头来解决故事中的矛盾冲突,想着怎样抓包袱“挠人痒痒”惹人笑,

胡祥

探索综艺喜剧新路径

喜剧是创造笑的艺术和学问,研究喜剧的传统、了解喜剧的本质,喜剧创作就会事半功倍。

研习喜剧传统,增强创作信心

喜剧在中国拥有悠久的历史。中国古代“谐谑”的概念就是通过语言创造笑声的艺术形式。在出土的汉代陶俑中,也有谐谑艺人。“善言为笑”,俳优是我国最早对职业化喜剧人的称谓,早在春秋时期,以乐舞谐戏为业的俳优就出现了。《史记·滑稽列传》记载了春秋时期楚国艺人优孟等人滑稽多智的故事,这些故事充满了喜剧的元素和张力。今天我们的很多喜剧,其实不知不觉运用了传统的形式和方法。比如传统戏曲《风筝误》《花田错》以“误”“错”为戏核;有误会就会出现令人发笑的情景,进而生发故事,形成喜剧。当下的误会喜剧也化用了“误”“错”这一传统方法,两个演员各说各的话,相互还能对上茬。可见,经典的创作方法在今天依然焕发勃勃生机。

喜剧,从剧本、排练,到演出,一组组长行、一句句台词,就是为了赢得观众的笑声。观眼观心,如同踩着石头过河,那一个个石头都是创作者前期预设、精心准备、用心安排的桥段。演员和观众之间是交流、互动的关系,演员预设包袱、抖包袱,观众笑起来,演员再根据笑声接着抖包袱,把情节不断推进。所以,喜剧是创作者和接收者双方互动融合达成的艺术。

当我们深入中国喜剧传统,领悟到喜剧表演技巧,以深厚的历史和文化作支撑,创作喜剧的信心就会显著增强。

表现手段越丰富,越要遵循艺术规律

喜剧这种艺术形式,永远在求新、求异、求变。喜剧艺术当随时代不断创新,时代越是发展、科技越是进步、表现方法和手段越是丰富,我们越要回溯源头,回归艺术本体,遵从艺术规律。在谈创新之前,我们需要弄清喜剧的基本原理、逻辑和方法。

什么情况下观众会笑?喜剧在什么条件下才能生成?这些年,我一直在创作实践中摸索,也经历了从模糊到清晰的过程。小品《吃面条》有时代的影子,但作品技术还略显稚嫩;《主角与配角》探索了误会喜剧和错位喜剧的方法应用;《羊肉串》加入了更多喜剧技巧,独特的讲故事方法让观众眼前一亮;

令人回味无穷的气韵。中央电视台综艺节目《金牌喜剧班》面对这一挑战,革新喜剧节目形态,展现普通人的酸甜苦辣,着重从中国传统喜剧艺术中汲取营养,探索喜剧创作新方向。

喜剧是制造笑声的艺术,价值观上立得住的“包袱”才留得下、传得远。《金牌喜剧班》集中表达人们对美好和幸福的追求,也对社会不良风气进行讽刺,弘扬社会主义核心价值观。比如《忘不了》崇敬英雄、颂扬人间温情与善意,《天不怕地不怕 就怕老师找我家》表现立德树人教育理念对学生发展的重要性,《断片》展现普通人在关键时刻挺身而出,成为平凡英雄等。除此之外,一些作品对直播流量造假、高价彩礼、虚假广告等社会不良风气进行了讽刺,鞭辟入里、入木三分。这些作品既有意思又有意义,受到观众青睐。

中国传统喜剧的大观园历来是百花齐放。《金牌喜剧班》呈现多种传统喜剧的风采,涉及京剧、喜剧、木偶戏、魔术戏剧、谐

剧、默剧等艺术门类,让不少观众尤其是年轻观众感叹:原来中国传统喜剧这么丰富、这么好看!比如,上海戏剧学院木偶专业的学生和相声演员共同创作的木偶戏《毛巾的事》,构思巧妙,生动幽默,让观众笑声不断。此外,三位导师在点评时提到的臧锋儿、外插花、筋劲儿等专业喜剧名词,令人初窥中国传统喜剧“门道”,读懂传统喜剧的独特风采。

中国传统喜剧源于民间,始终与生活息息相关。无论是《救风尘》《墙头马上》《西厢记》等经典之作,还是老舍、赵树理创作的现当代喜剧,无不反映社会现实,塑造出众多有血有肉的人物形象,用喜剧独有的审美方式劝善讽喻、弘扬正气。《金牌喜剧班》的创作者对日常生活进行艺术化提炼,把出租车司机、外卖小哥、保洁大姐、小区保安、人民教师当作舞台的主角,以充满烟火气的故事为观众营造真实的沉浸感和代入感,有生气、接地气地讲述百姓自己的故事,引起观众共鸣。让

这就会成为问题。创造笑声是创作者的出发点,但不是创作的手段。眼里只有“包袱”,不去好好地结构故事,我觉得是本末倒置,也导致演员表演上的急功近利。

很多演员眼睛里没有人,也不感受对手,在各自的场景里表演,观众很难自然而然地发笑。喜剧创作者一定谨记:作为一种大众文艺形式,喜剧是为观众服务的。喜剧创作者要拥有好心态,摆不正喜剧创作者与观众的位置,只会让观众和自己都尴尬。

当前舞台喜剧、影视喜剧、综艺喜剧新作品不断涌现,这反映了社会对喜剧的强烈需求。这三类是不同的。舞台喜剧中,创作者直接面对观众。而在综艺喜剧、影视喜剧中,创作者和观众不处于同一个观演空间。有的演员认为,自己在综艺中表演得好,就能把喜剧演好。其实综艺喜剧、影视喜剧很多是通过蒙太奇剪辑、后期制作才呈现出喜剧效果。而真正好的演技需要通过一场场现场表演,与观众频繁互动才能磨炼出来。之前我在电视屏幕上的一些小品,也都是经过上百场和观众真实的切磋打磨后,才去镜头前表演的。

在走南闯北的演出过程中,我很高兴看到当前喜剧品类越来越多,前来观看喜剧的观众也越来越多。每次看到观众或粲然一笑或捧腹大笑时,极有获得感。普及喜剧,把笑声带给观众,这是一位喜剧人幸福的来源,我大半辈子都致力于此。经过这几十年的打拼和磨砺,我的使命感越发坚定:用好的作品推广喜剧艺术,培养新的喜剧人才。光大喜剧艺术,中国喜剧人任重道远。

(作者为喜剧演员)

图为话剧《戏台》剧照。

制图:赵偲汝

近年来,喜剧创作风生水起,舞台喜剧、影视喜剧、综艺喜剧、小品、相声、脱口秀等文艺形式层出不穷。总体来讲,喜剧创作观演氛围越来越浓,质量不断提升。不过也有一些作品经不起细细琢磨,缺乏经典喜剧那种

文艺评论