

“脱口秀”头部创作力量集结上海

兼容并蓄的海派文化助燃喜剧产业

据文汇报 五分钟所有演出票即告售罄,日前,笑果的一场脱口秀PLUS再度展现了强劲的票房号召力。近年来,风头正盛的脱口秀强势挺进上海人的休闲娱乐生活。刷刷脱口秀视频已经不过瘾,去剧院看一场脱口秀演出,甚至报名在“开放麦”舞台一展身手……脱口秀火了,它丰富着魔都文化生活的日常,也绽放亚洲演艺之都的夜色。

深受脱口秀粉丝喜爱的上海笑果文化,如今已是中国脱口秀领域代表性企业。据不完全统计,2021年笑果文化在全国举办1500余场演出和开放麦,覆盖了30个城市40多万观众,演出票房超8000万元,在全国市场占比30%以上。与此同时,这个行业的头部演员和创作力量也汇聚而来,上海这座国际文化大都市如磁铁般吸引着全国的“有趣灵魂”——在上海,开放包容的观众不吝于为每一段精彩的表演点赞;也是在上海,兼容并蓄的海派文化推动着脱口秀的蓬勃发展。

产业的繁荣与良好的文化氛围彼此成就,共同加快城市软实力的提升步伐。“喜剧产业能产生很强的吸附效应,为文化创意群体的集聚带来可触可感的文化吸引力,与城市软实力的提升是相互推动的关系。”上海社会科学院文学研究所副所长、城市文化创新研究院副院长郑崇选对记者说。

开放的城市风范,接纳多元喜剧形态

“我想把脱口秀做成上海城市文化名片,上海的包容和支持让我对脱口秀在上海的发展充满信心。”笑果联合创始人李诞这样畅想。和李诞一样,选择在上海追寻脱口秀梦想的年轻人不在少数。从2008年考入华东理工大学起,演员兼编剧刘琪来上海已有14年。

因为对喜剧行业的热情,工作三年后他选择了“裸辞”,全职“开发”自己的搞笑细胞。一些观众熟悉刘琪是因为他在“笑果工厂”演出时金句频出,但很少有人知道,2017年进入公司的他直到去年5月才第一次站上脱口秀的舞台。“相比其他喜剧形式,脱口秀有更多的思考,需要表达自己的想法。在情景剧里我可以演别人,但在脱口秀中,我只能是我自己。”刘琪说。

为了提升实力,刘琪高频率地前往“开放麦”打磨段子。“我特别愿意在上海尝试一些新的东西,因为这里的观众默认并接受你正在‘做实验’,他们愿意跟着演员一起思考,这非常难得。”演出时,刘琪还会细心地观察台下观众的年龄分布,在上海,他注意到经常有家长 and 20多岁的孩子一起来听脱口秀。“我们都会觉得是孩子带着父母来看演出,其实不然,而且抛出的‘梗’,两代人听得懂、接得住。上海观众实际年龄跨度可以很大,但心理

年龄都很年轻。”

脱口秀为何在上海“适应良好”?“喜剧产业的繁荣是海派文化特质的一个生动注脚,体现在对喜剧创作内容和艺术表现形式的极大包容。”在郑崇选看来,城市独有的海派文化是脱口秀快速生长的天然土壤。“同时,喜剧的繁荣也是海派文化喜剧基因的延伸和拓展,比如海派文化中的滑稽戏就充分体现喜剧文化的特点。很多海派文学作品也有丰富的喜剧细节,如《繁花》中工笔细描式的市井生活中处处是海派幽默的自然呈现。”

“这里有最内行的观众和最前沿的同行”

“在上海,每次登台,我都不敢随便,同行都看着呢。”刘琪笑着说。虽是半开玩笑,但上海脱口秀行业人才济济是不争的事实,广阔的受众群体和新潮的城市氛围让各路高手格外珍惜表演机会,而同行之间的良性竞争和互相审视也推动着整个行业的进步。“这里有最内行的观众和最前沿的同行。”刘琪说。

脱口秀在上海火爆,离不开演艺产业多年的积淀与深耕。早在2015年,上海国际喜剧节每年就设置了脱口秀单元。“上海的演出市场相对成熟,旅游行业发达,吸引了大量脱口秀公司在这里落户发展。”上海国际喜剧节总监、上海文广演艺集团副总裁喻荣军告诉记者。

“全国最优秀的脱口秀演员,基本都在这儿了。”演员兼编剧吴豪与刘琪有着相似的感受。2020年,吴豪为了寻求更多的表演机会来到上海,他直言,在上海的这两年是喜剧审美快速成长的两年。“上海观众懂段子,他们希望听到有品格的内容。”采访当天的晚间,吴豪恰好要在兰心大戏院表演,对于入行时多在小俱乐部演出的他,能在上海乃至全国有名的中型剧场登台表演脱口秀,“这是从前想都不敢想的事”。

近年来,脱口秀行业的演出场地在上海呈现多点开花的态势。上海大剧院、上音歌剧院、黄浦剧场、“笑果工厂”……其中不仅有大型剧场、中剧场,还包括小而美的演艺新空间。郑崇选认为,随着城市公共文化服务体系建设的逐步完善,全社会参与文化建设的积极性大幅提升,为喜剧演出提供了类型多样的演出空间。

这门新兴的艺术样式也在与上海原有的演出产业产生积极互动。“脱口秀是输出观点的表演,这种原创性可以激发演艺行业的活力,脱口秀丰富的形式也能为现有演出内容进行增量。”喻荣军说,“年轻人也乐于参加这样高互动、表达属性明显的活动。对于城市软实力的建设,脱口秀未来大有可为。”

■王筱丽

8月19日,上海民族乐团原创的民族音乐会《海上生民乐》在上海音乐厅上演。

■新华社记者 王翔 摄

上海民族乐团原创品牌回归,新一轮驻演正在进行中 《海上生民乐》天涯共此时

据文汇报 激荡着国乐之魂的海派民乐,与绚烂的光影一起赋予上海演艺大世界崭新的活力——在经历了5个月的延期之后,上海民族乐团国风音乐现场《海上生民乐》日前回归凯迪拉克·上海音乐厅,开启新一轮驻演。8月19日—9月2日,这一国乐、光影与建筑相得益彰的驻场演出,在更多新生代民乐演奏家的加入下,带领观众感受千年国乐的文化魅力与当代美学。

由大剧院艺术中心旗下上海民族乐团和凯迪拉克·上海音乐厅联合出品的驻场演出《海上生民乐》去年首轮驻演获得极大成功,如今在克服了种种困难以后开启新一轮驻演,主创们心潮澎湃。“天涯共此时,唯音乐有这样的感染力,穿越时空、鼓荡心灵,将我们笼罩在一起。当观众朋友们再次走进音乐厅,观看演出、聆听作品时,我相信我们可以在音乐中一同完成跨越,重拾往日美好的时光。”坐在观众席中重排《海上生民乐》的总导演马俊丰,心中百感交集。

此次,上海民族乐团为《海上生民乐》的九首曲目,配备了多个不同

的排练梯队。这不仅挖掘了团内更多青年演奏家们的潜力,也为他们提供了更为广阔的展示平台,将业务训练与演出实践相融合。《蜂飞》中,乐团演奏家应怡婷、凌檬、李晨晓、蒋元卿和李春旭,都是首次登台演绎这首高难度作品。而在乐团打击乐声部,打击乐演奏家蒋元卿、杨阳、窦强等人除了打磨自己的声部,还新加入到了其他乐曲的排练中。乐团唢呐演奏家闫晋龙与姜峰,都是第一次登上《海上生民乐》的舞台,本次驻演他们轮流担任《穿越》中亚美尼亚管与唢呐的独奏部分,二位新成员的演奏各具特色。

在艺术创作上,上海民族乐团始终坚守融合创新、开放包容的专业理念,发掘当代民族音乐更多的可能性。新一轮驻演中,一些新组合首次亮相,赋予作品新的生命力。去年,《酒歌》演绎了霸王项羽的英雄豪情;今年,乐团新推出的《虞兮》转化了人物视角,琵琶演奏家朱天津、李胜男、刘雪烟化身虞姬,所联袂的京剧也相应由青衣改为花脸,刚柔并济间讲述红颜长歌、至死不渝的千古绝恋。

驻场版的《海上生民乐》将国乐、光影、建筑进行现代化的融合呈现,这不仅对台上的艺术家们有很高的要求,更需幕后各个技术工种之间的完美配合。演出前,音乐统筹兼排练指挥姚申中说:“我们仔细总结了首轮23场演出的宝贵经验,为新一轮驻演进行了更为精细化的复排,对各个曲目的艺术处理,甚至是轻响上的细节都进行了更加精心的雕琢。虽然是再次复演,但我们将始终抱以首轮时的心态,将最优质的视听体验呈现给现场观众们。”

为了让观众沉浸式体验上海文旅地标的国风图景,在驻演期间,上海音乐厅“国潮范儿”氛围感满满:国风背景打卡点、“海上生民乐”限定衍生品礼袋……凯迪拉克·上海音乐厅总经理方靓介绍,今年新一轮驻演期间,音乐厅布置了国风背景板供观众拍照,并在去年文创产品的基础上,推出三款“海上生民乐”限定礼袋供观众选购。其中,“海上生民乐”限定礼袋包含上海音乐厅设计的国风music口罩、国风贴纸,以及上海民族乐团设计的“海上生民乐”帆布包等。

■姜方

上海本土品牌抓住时机,顺应市场消费需求不断推出新品

新一波国货潮在沪兴起

据解放日报 用喜时拾色系列锅煎一颗鸡蛋,打开一包妙可蓝多奶酪棒,坐在亚振的君兰椅上翻阅新闻……这些好用又好看的产品都来自“上海制造”。

“五五购物节”正在火热进行中。上海本土品牌抓住时机,顺应市场消费需求,不断推出新品。光明新出的粉柠蜜柚味冰壳水果茶雪糕就从外形和口味上让人“清凉一夏”。妙可蓝多

推出常温奶酪棒打破了低温消费场景及运输限制,让常温奶酪品类成为新风口,将奶酪棒定位成儿童零食。从事内衣行业85年的老牌三枪今年春夏推出的沁凉系列,强调加速水分蒸发实现体感降温的功能,以“清凉经济”吸引受众消费。

今年入驻得物App的国潮品牌数同比翻了一番,潮流服饰的消费主力大多是年轻人。全行业国潮品牌

消费者中,90后、00后用户占比74%。相比于“性价比”,他们更关注产品传递的情感价值。在年轻人心中,国潮不仅是消费热潮,更是精神文化潮流。

以去年爆火的宇航员项链为例。国内航天业近年蓬勃发展,神舟十二号、神舟十三号接连发射,中国人首次进入自己的空间站,民族自豪感高涨。“宇航员”一跃成为得物App“年度

潮人标识”,平台也顺势孵化更多系列产品。单个国潮品牌相关元素的首发新品项链就受到超过10万人的追捧和购买。

新生消费群体的另一特性是“怀旧”。上海老字号回力就和经典国漫葫芦娃推出了一款联名鞋。葫芦娃作为上海美术电影制片厂的“四大金刚”之一,是90后童年的记忆。在消费者眼中,这样的联名鞋

不单单是件商品,更是表达自我喜好和情感的载体。今夏,回力在得物App首发和80后的儿时记忆“香蕉先生”冰淇淋的联名款球鞋,在发布一周内售罄。

中国李宁在销售额暴增8倍后营收一直稳步向前。中国本土品牌逐渐赢得消费者的芳心,而上海作为“新品消费之都”常年新品消费力居全国之首。

■徐晓语