

有流量也有争议 郭德纲演京剧“一赶二”绝活多

记者 师文静

玩转行当和“花活”

郭德纲7岁学评书,9岁学相声,上世纪80年代末为了吃上饭又跟着“小班”下小剧场、跑农村,唱了5年京剧、评剧和河北梆子,艺术门类都学杂了,也曾纠结在唱戏上自己是专业的还是业余的,最终定位自己是“职业演员”,但每唱完一台京戏都会自谦“能力一般,水平有限”。2016年创办麒麟剧社之后,郭德纲开始弘扬京剧麒派,并入室京剧麒门。

济南演出的《包公》(头本),演员和乐器班由麒麟剧社、济南市京剧院、天津京剧院等院团的演员组成,但郭德纲是绝对的领衔主演。郭德纲复排的传统连台本戏版《包公》,包括《造御铡》《打銮驾》《下陈州》《铡国舅》《迎凤驾》《打龙袍》《铡包勉》等,济南演出的“头本”,从《狸猫换太子》唱到《打銮驾》,演出时长三个多小时,郭德纲一人演两角,前面演狸猫换太子故事的关键人物陈琳,后面又换了行当兼演包公。

“行当涉及广、戏路宽”,其实是郭德纲演京剧的特色,他还在传统京剧《秦香莲》中饰演王延龄、国太,老生兼演老旦;在《潘杨讼》中演杨继业、余太君、潘仁美、余准四个角色,一台戏就辗转于花脸、老生、老旦三个行当。郭德纲领衔的《包公》《济公活佛》中的包公、济公有麒派风格,包公兼具老生、花脸两个行当特色,济公更

5月的最后一个周末,郭德纲带火了济南的剧场演出市场。他领衔主演的《包公》(头本)、《济公活佛》(第五本)两台传统京剧,在山东剧院火爆上演。台上郭德纲率领众演员“亮绝活”,台下观众叫好声一片。麒麟剧社这两台戏服化道精致,郭德纲甚至在《包公》中一人分饰两角,“连台本戏”方式的演出内容丰富、时长“感人”,对于喜欢郭德纲的粉丝来说绝对值回票价。

近年来,郭德纲可谓全方位跨界,说相声之外,在说评书、唱京剧、写书、演话剧上也下足了功夫,但也面临水平、专业度上的不小争议。打开了相声市场的郭德纲,能让传统京剧表演也一票难求,必是在摸索传统戏曲如何适应当下市场上有其独到之处。

是舞台上的喜剧担当,主打搞笑。这些角色充分展示了郭德纲舞台上的绝活,唱念、唱腔追求高亮激昂,各种动作戏“花活”不断,肢体语言丰富,有的动作难度系数高,赢得观众喝彩。观众会发现,郭德纲的京剧不枯燥,轻松有趣,也能看出他唱京剧下了功夫也卖力气,服化道讲究,乐器班水平也高,并非简单的靠名气捞金。对于郭德纲的相声粉丝来说,转头听郭德纲的京剧,快乐也一点不少。

寻找年轻受众市场

郭德纲唱京剧,在水平高低、专业性方面一直存在争议。对于听戏有讲究的戏迷和票友来说,郭德纲演京剧的扮相、发声、吐字归韵等有问题,能听出河北梆子、评剧味儿。郭德纲唱京剧也被不少人认为是票戏玩心大起。

曾有专业京剧演员评价郭德纲,“他确实把相声的演艺生态做

得很好,是很多艺术从业者羡慕的,也是值得学习的……郭老师与京剧名角很好地合作和搭档,但如果没有其他京剧名角陪着他,郭老师单唱,恐怕也没有那么多京剧观众去看他。京剧艺术也期待有更多的现象级和流量演员、剧目。”

郭德纲的麒麟剧社也不是一开始就能吸引到观众,刚创办时一场演出也曾只卖出9张门票。有剧社演员称,麒麟剧社一开始确实没有盈利,但并没有往里面贴

很多钱。2017年经过内部调整后,麒麟剧社恢复演出,现在的宣传标签是“国内第一家靠卖票可以赚钱的京剧团”。

麒麟剧社经过几年发展,能复排《包公》《济公活佛》等传统大戏,还能开启全国巡演打开市场,与郭德纲在相声艺术市场的影响力和号召力有关,也跟玩花样寻找年轻受众市场有很大关系。比如,麒麟剧社老旦演员贾怀胤的“魔幻京剧”《燃烧我的卡路里》《白龙马》《哆啦A梦》等早就在社交媒体出圈。郭德纲本人演京剧更是看点很多,充分发挥个人魅力,行当多,“肚囊宽”,一场演出不是“双出”就是“一赶四”,角色花活多,这都是早年间戏班实力大咖提升剧场上座率、团人气的绝招。时髦的传播理念,再加上演员号召力,摸索出了让传统京剧适应当下的新方式。

对传统京剧的传播和市场,郭德纲曾说,它就是饭、是娱乐,不能小看它,也不能把它捧上天,总觉得看了一出京剧能让观众得到精神的升华,这样反而会让观众们觉得京剧很陌生,会觉得接受不了,会远离艺术,但也不能不尊重京剧,这么多人指着京剧吃饭,它功德无量,要公正地去看待它。“京剧不落伍,完全继承京剧,配上时兴的理念,就行。但也不能低估观众,观众能看出你哪儿好,哪儿不好。”

郭德纲济南演出,也感恩观众和市场:“这里的京剧很好,戏曲很好,市场很好,观众也很好,希望以后和山东、和济南常来常往。”

雷人的《西游ABC》让人无法共情

□师文静

近日,迪士尼剧集《西游ABC》第一季上线,因为套用了《西游记》的人物和故事而引发热烈讨论。这部会集了杨紫琼、吴彦祖、关继威、杨雁雁等演员的漫改剧,其实是一部集齐中西方流行文化元素的“中二”校园英雄动作喜剧。该剧把《西游记》的故事和人物拆解之后,放到美式校园英雄故事中,主线是孙悟空的儿子孙维辰和普通华裔高中生王进拯救世界的爆米花爽感故事,故事中嵌套了一个探索华裔身份融入美国文化的主题内核。剧中东方神仙宇宙、东方功夫对决、西方校园流行文化、二次元漫画文化等各类元素和看点大杂烩,新鲜感和噱头都拉满,趣味性十足,英雄叙事的套路也十足。

《西游ABC》引发讨论,一是因为对西游题材的运用,二是因为该剧可谓集齐了好莱坞当下顶配的华语演员阵容,杨紫琼饰演观音菩萨,吴彦祖饰演孙悟空,还有大家熟悉的杨雁雁、欧阳万成等华语明

星。两大噱头叠加,观众都想看到底拍成什么样子。该剧对《西游记》故事和人物的运用,也不是直接拿过来,而是保留西游人物特征的情况下,进行了很无厘头的故事延伸和设定。

该剧开篇就点明,数千年来天官在玉皇大帝的掌管下,一片祥和,却不料牛魔王想叛变,唯一能与之抗衡也能助其叛变的是如意金箍棒,法器金箍棒的拥有者是孙悟空,孙悟空自信能打败牛魔王,然而在秋分时节前两个月,金箍棒竟然被孙悟空的儿子孙维辰偷走……搞笑的是孙维辰偷金箍棒是因为做了个梦,他梦到来自人间的高中生王进一定能帮助他找到西天取经带回来的第四部经卷,因为第四部经卷才是打败牛魔王的关键。孙维辰来到王进的学校,跟王进逐渐成为朋友,并不断地点化和开导王进,让其相信他能打败牛魔王、拯救全世界。在校园里无法融入美国文化的王进,正在经历各种华裔学生的生存困境,比如因事被制作成搞笑短视频成为全校笑点,很难融入校园足球队、西方校园派对文化等。最让人摸不着头脑的是,最后秋分时节到来,孙悟空和儿子与牛魔王大战,阻止牛魔王抢走金箍棒上天庭造反,激战正酣之时,王进勇敢地跳起来摸了一下金箍棒,就

阻止了牛魔王上天庭,原来王进就是第四部经卷……剧中出现的孙悟空的儿子、典型的东方传统父亲孙悟空、西游故事中不存在的第四部经卷、观音菩萨呵护孙悟空儿子的成长等,都是对《西游记》故事的戏说和解构,完全是为校园英雄主题故事服务的。该剧有大量中文台词、很多东方流行元素,比如歌曲《甜蜜蜜》、东方漫画、功夫动作戏、中文RAP等,东方神话仙境的人物出现在西方校园叙事中,整个就是文化元素的大乱炖。

不得不说的是,该剧“勇敢做自己”的英雄成长主题叙事,依旧是好莱坞的套路叙事。为了追求英雄成长的爽感叙事,该剧对东方家庭融入西方,对少年成长、学校教育、家庭教育等的呈现都很浅显,点到为止,而对压抑的东方家庭的塑造也很刻板。

总的来说,西游故事大家都耳熟能详,“后西游”叙事与校园成长主题的结合,还是带有一定新鲜感的。这种对西游故事的解构在国产的网络文学中很常见,但类似的多元文化元素碰撞,叠加华裔叙事,在西方影视剧中绝对是新的创作类型,新鲜且带来视觉冲击感。这个披着东方神话外衣的故事,也拓展了西方影视作品中以吸血鬼、魔法、超能力等为主要叙事的校园魔

幻题材。

《西游ABC》把《西游记》的人物和故事拆解到了校园故事中,对西游故事的运用总体还算合理、符合逻辑,但少部分的细节剧情还可以收敛一下,或者运用得有意义一点,比如玉皇大帝当众自爆出轨等,就是纯粹的无厘头故事走向。总的来说,这部剧确实是乱编,再过一点就成了胡说八道,不过,该剧探索华裔身份融入美国文化的主题内核,也让其不至于成为毫无意义的胡编乱造,不至于成为纯糟蹋《西游记》的烂作。该剧只播出了第一季,不知道后面的剧情故事将走向何方,但这种通过影视作品转译和戏说《西游记》的做法,应该能让更多西方人关注到东方传统文化。

《西游ABC》就是来自二次元

的无厘头校园英雄故事,从特效来看,该剧也不是什么大投资作品,就是拍给低龄观众看的。从国内观众的视角来看,不少人对该剧持批评态度,认为这种对传统经典的魔改,故事雷人,人物造型雷人,不少情节也雷人,并不能真正代表东方文化。这也很容易理解,迪士尼的剧集戏说《西游记》,披上西游故事的外壳,其实就是文化元素融合,起到一个热闹点缀的作用,并非对经典文本的严肃改编。这部剧没有得到好口碑的另一个原因,还是我们大多数观众其实无法共情华裔的生存困境,也就是这个故事内核不吸引观众。对这样一部东西方流行文化元素大乱炖的好莱坞式爆米花故事,观众既无法共情剧中人物,也对校园英雄叙事感到审美疲劳,也就是看看热闹,吐吐槽罢了。