

# 荧屏上,年代剧的怀旧之风缘何总往北吹

◆ 吴翔

《父辈的荣耀》里林海林场的坚守与转型,都精准抓住了东北独有的厂矿文化,让小人物的命运与大时代的变迁深度绑定。上世纪90年代国企改革带来的阵痛,闯关东传承下来的家族韧性,让东北的故事自带悲喜交织的质感,无须刻意编造,历史本身就是最动人的剧本。

东北年代剧出圈的核心底气究竟是什么?在文学层面,双雪涛、班宇、郑执等80后东北创作者,在小说、电影、剧集中继承并创新了东北文艺的传统,更为影视创作提供了扎实的文本支撑。近年来大部分影视作品,都源自本土作家对故乡的深刻描摹,文字里的烟火气与苍凉感,完美适配镜头语言。在表演层面,东北演员自带天然的生活质感,豪爽直率的性格、接地气的台词表达,像日常唠嗑般真实自然,没有刻意的表演痕迹,郭京飞、陈明昊等演员在《老舅》中的演绎,将上世纪90年代东北青年的折腾与坚守刻画得入木三分。此外,从服化道的精准还原,到地域气质的精准拿捏,东北年代剧用真实打动观众,明星只是锦上添花,故事本身才是核心。

当然,这并不意味着,年代剧的怀旧之风只能停留在北方,南方的城市肌理与时代故事,同样拥有直抵人心的力量。相较于北方的苍茫厚重,南方的年代叙事自带温润灵动的气质,以上海为代表的南方城市,同样藏着另一段滚烫的时代记忆。多年前的热播剧《大江大河》《大浦东》聚焦改革开放的时代浪潮,书写了沿海城市开拓进取的奋斗篇章,展现了经济发展浪潮中

小人物的追梦之路。

而近年来的《繁花》更是将上海的时代故事推向了新高度。作为近年来极具代表性的南方年代故事,它以上世纪90年代上海为舞台,把弄堂里的市井烟火与外滩边的商界风云交织在一起,沪语对白、精致考究的服化道、细腻克制的人物情感,精准勾勒出上海独有的精致与风骨。剧集不只是还原一座城市的风貌,更写出了时代浪潮里个体的选择与坚守,不仅在国内收获高口碑与高热度,更成功走向海外,打破地域与语言的隔阂,用极具东方美学的表达,证明南方故事同样拥有跨越山海的传播力。

上海作为近代中国的经济与文化中心,拥有丰富的年代故事素材,弄堂里的烟火日常、外滩边的风云变幻、改革开放后的商业崛起……每一段历史都让人回味无穷。当然,也不只是上海。江南水乡的温婉、沿海城市的锐气、南方小城的温情,不同的地域风貌孕育了不同的故事气质,与北方的厚重形成鲜明互补。南方的文学创作同样底蕴深厚,众多作家笔下的南方岁月,藏着细腻的人情冷暖与时代变迁,等待着被影视化呈现。

荧屏怀旧风,从来不该有南北之分。北方的故事写尽时代变迁中的坚守与挣扎,南方的故事也有说不完的城市发展中的灵动与奋进,二者各有韵味,互为补充。年代剧的核心,从来不是地域的选择,而是用真诚的创作,还原时代底色,书写小人物的悲欢。每一座城市的时代记忆,都值得被温柔讲述。



春节后,央视年代剧再度成为荧屏主流,《岁月有情时》《纯真年代的爱情》等作品接连热播,让怀旧叙事再次占据观众视野。细心的观众不难发现,近年来真正实现全民刷屏、口碑与收视双丰收的年代剧,大多将目光投向了北方大地,从《人世间》《漫长的季节》《父辈的荣耀》到《老舅》……黑土地、老厂区、东北林场成为爆款年代剧的标志性场景,一股强劲的怀旧之风,在荧屏之上一路向北。而南方亦有岁月可回首,有故事可珍藏。

东北之所以成为年代剧的创作沃土,首先源于这片土地自带的时代厚重感与戏剧张力。作为新中国的“工业长子”,东北承载了半个多世纪的时代记忆,厂区、家属院、职工食堂、子弟学校构成了完整的生活闭环,几代人的青春、奋斗与悲欢都与工厂紧密相连。《人世间》里长春光字片的烟火日常,《漫长的季节》中桦钢厂的兴衰起落,



## 京剧界愈演愈烈的「返场唱」,你怎么看?

◆ 封杰

近年来,一股影响到全国京剧界“返场唱”之风愈演愈烈,不论演员在台上演出多么繁重,台下的观众都会大声喊出“来一段”,演员有时只好拖着疲惫的身体清唱一段或两段,观众才满意地离去。如果演员没有“返场唱”,观众就会发出极大的埋怨之声。

日前,北京京剧院的谭正岩在长安大戏院演出《定军山·阳平关》之后,应观众的热情清唱了《四郎探母》中一段“一见公主盗令箭”,当唱到“叫小番”的“嘎调”时,有点头晕,身体不由得往后摇摆,可观众还在高喊“好”。而爱护谭正岩的亲人和戏友心里着实心疼。《定军山·阳平关》是一出唱念做打繁重的剧目,谭正岩前饰演黄忠,后饰演赵云,处处显示着谭派表演的规范,是衡量文武老生的标准。国家京剧院的刘铮在上海天蟾逸夫舞台演出《玉堂春》时同样的事情也发生了,在演出“会审”一场时,他饰演的苏三需要在台中间长跪四十分钟,且连唱带做,丝毫不可懈怠。演出后,观众也高呼“来一段”。看着这种情景,刘铮的母亲、张派传人宋玉珍前来解围,代替儿子清唱了一段,才使观众满意而归。

针对这种“返场唱”的状况,剧院是否可以设定一条“当晚演出剧目繁重,只谢幕不返唱,望观众理解”的话语打印在字幕上。或当晚演出的舞台监督上台为主演垫几句话,请出另一位演员先垫唱一段,使主演稍事缓解。最应该学习的是上海京剧院的王珮瑜,她用语言来化解了“返场唱”,在观众点出名段时,她会说道:“我下次演出此剧,欢迎观众前来捧场。”避免了彼此的尴尬局面,还为自己做了宣传。演员对观众的尊重是用完美的技艺演绎剧目,观众对演员的尊重是欣赏他们的表演并报以掌声。如今的演员早已不是当年的“艺人”,观众也不是当年架鸟的“大爷”,双方都是经过洗礼的艺术家和文明观众。

当然,首先是演员身心不在状态时不要过于自我勉强,敢于拒绝“返场唱”,不演坏戏,杜绝拜干老、唱粉词、做艳身等江湖陋习,自信自重,彰显新时代文艺工作者的底气。而观众既然喜爱演员,希望看到他们的精湛演技,就更应该爱惜他们,如同当年程砚秋身边的罗瘦公、梅兰芳身边的冯耿光、马连良身边的邵飘萍、周信芳身边的田汉等人,不只是关心着演员的身体,更是在“三观”方面给予他们指导提升。

“返场唱”是多种因素造成的,也需要多方来协调,如剧院、演员、观众和剧场。演员不要为了流量失去尊严,观众不要为了愉悦断送演员的“艺术生命”。彼此的尊重才能使京剧艺术长久,演员与观众才能保持持久的“鱼水”关系。

上海文艺评论专项基金特约刊登

## 乐章铸甲 音符为盾

——漫威《无限传奇》呈现视听盛宴

◆ 茅亦铭



漫威电影宇宙(MCU)自2008年首部电影《钢铁侠》上映以来,陪伴全球影迷、动漫迷走过了十八年的“无限传奇”。在这漫长的岁月里,漫威电影配乐以其宏大的交响乐和富有感染力的旋律,成为电影故事不可或缺的一部分。

历经全球多国精彩上演后,“漫威《无限传奇》交响音乐会”终于震撼登陆中国内地,在诸多漫威迷和电影原声音乐爱好者中掀起热潮,令人翘首以盼。

笔者有幸现场聆听、观摩了上海站的演出。漫威《无限传奇》交响音乐会是一场精心编排的视听盛宴,将漫威电影中那些令人热血沸腾的配乐以交响乐的形式重新演绎。音乐会由新加坡国家青年交响乐团音乐总监陈康明执棒,新力交响乐团担纲演奏。此次音乐会获得迪士尼官方正版授权,首次解锁了漫威电影中演员真人形象的使用权,在大屏幕上播放的电影片段均为高清露脸剪辑,突破了以往漫威周边活动的限制。这种高度还原的视听结合,使观众仿佛置身于漫威电影的剧情之中。

音乐会分为上下半场,曲目编排巧妙地串联起漫威宇宙的重要节点和情感高潮。上半场聚焦初代复仇者联盟成员的个人主题曲和团队集结场景,包括钢铁侠、美国队长、雷神、绿巨人等角色的经典旋律,以及《复仇者联盟》首战等标志性片段。下半场则以《复仇者联盟3:无限战争》和《复仇者联盟4:终局之战》为核心,涵盖了灭

霸打响指、牺牲等催泪时刻,并加入了黑寡妇的专属悼念片段,将全场气氛推向高潮。音乐强化了角色弧光与剧情张力,让现场体验堪称“电影音效的十倍放大版”。每一首曲目响起,都如同打开记忆的闸门,引发全场共鸣。

漫威电影配乐的魅力在于其丰富的音乐主题和情感层次。指挥陈康明与乐团对这些音乐的诠释,展现了高超的技巧和对原作的深刻理解。首先,各角色的主题旋律在交响乐团的演绎下得到淋漓尽致的发挥。例如,《钢铁侠》的主题音乐中激昂的铜管与弦乐交织,仿佛让观众看到钢铁侠战甲腾空而起的画面;《美国队长》的主题音乐则由雄壮的军号与弦乐铺陈,凸显出主角的正义与坚毅。《雷神》的主题音乐以北欧神话般的竖琴与号角开场,随后渐入高潮,让人联想到阿斯加德的宏伟与雷神索尔的勇猛。这些电影主题音乐不仅旋律鲜明,而且在现场演奏中细节丰富,令粉丝倍感亲切。

其次,在团队合作与群像场面的音乐处理上,音乐会也达到了高潮。《复仇者联盟》系列电影的配乐堪称漫威音乐的巅峰之作,尤其是在主人公集结的场景中,交响乐的磅礴气势令人动容。陈康明巧妙地将多首主题旋律交织在一起,形成宏伟交织的“大合唱”。当“复仇者联盟”主题旋律响起时,全场观众无不屏息凝神,随着音乐的推进,钢铁侠、美国队长、雷神、绿巨人、黑

寡妇、鹰眼等六位初代复仇者的身影仿佛在银幕上和舞台上同时浮现,共同奏响了“复仇者集结”的壮丽篇章。现场的交响乐团配合大屏幕上的电影片段,将这些经典场面重新演绎,使观众沉浸在复仇者们并肩作战的感动之中。

值得一提的是,《复仇者联盟3:无限战争》和《复仇者联盟4:终局之战》的音乐在音乐会下半场占据核心位置。灭霸主题配乐充满神秘与压迫感,尤其是在灭霸打响指的场景中,低沉的弦乐和号角营造出令人窒息的紧张氛围,仿佛灭霸的阴影笼罩整个宇宙。当音乐推进到主人公牺牲的段落时,指挥和乐团的表现尤为动人。例如,在黑寡妇悼念片段中,音乐从哀婉的小提琴独奏开始,逐渐融入弦乐的恸哭,最后在交响乐团的全奏中达到情感顶点,全场观众几乎都被这悲壮的旋律打动。这种通过音乐强化角色弧光的处理,让观众对牺牲有了更深切的体会。

当经典回眸与情感共鸣碰撞,其中既有激昂主题,也有团队合作的宏伟场面;既有高潮时刻的催泪旋律,也有轻松幽默的插曲。陈康明与乐团的精湛演绎,让每一段音乐都充满感染力,将漫威宇宙的热血与温情完美呈现。

当熟悉的旋律响起,记忆的闸门轰然打开,音乐的力量让观众重新体验那些难忘的电影时刻,也让漫威粉丝们在现场完成了一次对青春的集体致敬。