

舌灿莲花 共美时代

——“2022 江苏脱口秀大会”艺评专辑

2022年7月,江苏省曲协在全国率先成立脱口秀艺术委员会。艺委会成立以来,在完善脱口秀创作机制、培养脱口秀人才队伍、开展脱口秀活动等方面发挥着引领作用。本次“江苏脱口秀大会”由江苏省文明办、江苏省文联、江苏省广电总台指导,江苏省曲艺家协会、江苏文艺广播联合主办,作为2022紫金文化艺术节重点创新项目,以“我们的美好时代”为主题,集成了经过多轮“孵化”,从百余项参赛作品中脱颖而出的八个节目进行线下展演,表演内容涵盖科技、文化、民生、教育等,于11月22日在江苏省文联艺术剧场盛大启幕。

娱乐形式表达严肃主题

沈国芳

江苏脱口秀大会的8部作品都是原创作品,演员们用生动的形式打造了一堂效果显著、观众喜闻乐见的“文化课”,彰显出积极的向上力,引导观众用另一种方式打开了他们熟悉而又陌生的世界。

一、强情绪下的正向价值引导

那森说过:“艺术是一种情绪的经验。”脱口秀的演出必须要有强情绪的引领。如何进行人性化的“湿化传播”,创作者要对社会有独特的感悟,对人性有深入的剖析,才能引发观众产生强烈的接受热情并产生强烈的共鸣。

江苏的脱口秀大会,是希冀在强情绪的引导下表达宏大的主题,这是宣传二十大精神的一次独创性的尝试。党的二十大精神内涵丰富,主题宣讲教育是一种形式,用脱口秀的形式唤起观众对美好生活的憧憬和展望,也是别样的宣讲形式。文创们以“中国式现代化”作为挖掘生活素材的聚焦点,从不同方面表现了人民的幸福感以及美好生活带来的变化。关注当下民生热点,接人间烟火气。《爸妈的新生活》,创作者以今昔对比的手法,以自己父母使用高科技产品后发生趣事,表现一个家庭的变化。无论是妈妈的“砍价”还是妈妈自己制作“抖音”,都快乐地表现了普通人美好的日常,以一家见千家。在脱口秀节目中,对比能够产生笑果。《我是主持人》表演者金思辰用自嘲、自恋的方式,在幽默的语境中讲述了自己奋斗的故事。他沿着从理发师——婚庆司仪——助场歌手——省台的主持人的逻辑线索,讲述了一连串的趣事。他调侃自己的人生,或自嘲或得瑟,在幽默风趣的“谈话”中,彰显着个人奋斗的励志精神,这种活生生的人生态度给观众树立了榜样。当今社会存在着“躺平者”“忧郁者”,通过观看这类节目一定能够或多或少地获得人生的启迪。《国门卡司》和《房警官反诈》一个是海关题材,一个是“反诈”题材,这两个节目使观众在笑声中明白了海关监管的意义和日常“防诈”的方法。来源于基层的鲜活“猛料”会让观众听后印象深刻。

脱口秀来源于生活,玩的是“乐子”,讲的是“人情”。在笑声中“宣讲”,触及人们的“痛点”,

点燃人们的“乐点”,形成正向的引导力。

二、快乐机制彰显艺术能量

脱口秀自然没有办法解决人们生活中的所有问题,但是至少可以让人们在紧张的生活环境中得到“快乐”,有了这份痛快,才有更多的勇气面向美好的未来。

《向月球出发》以漫才的形式讲述了普通人准备“飞上月球”的幻想。“漫才”是日本的一种站台喜剧形式,用普通人的幻想表现中国航天成就的主题,有鲜活感。《理想女友》以小品方式表现“为什么单身这么多年?”的问题,运用了吐槽、自嘲、自黑等脱口秀惯用的手法,表现了年轻人择偶的心态。《你哪里人?》在与观众乡音乡情的欢乐交流中,让观众保有一份对家乡的热爱和怀念,在笑声中思考。

三、解构生活,给观众“精神解药”

脱口秀是一种站立式喜剧,是长寿综艺,喜剧能提升人的智商。著名表演艺术家陈峰宁用地道的南京方言表演的《大蓝鲸就是摆》,围绕着一个“摆”字传神地表现出南京人的精神品格和内在气质。在百态生活中尽显生活的质感。无论是“你瘦了”这个梗,还是小区的快递小哥用“无影怪兽”“皇上”“太监”等人物的代号喊人取快递,掀起了剧场一阵阵欢笑。他将老南京一个小区的日常生活解构给观众看,自嘲和他讽中,给观众送来了精神解药。赫胥黎说:“人们感到痛苦的不是用笑声代替了思考,而是他们不知道自己为什么笑以及为什么不再思考。”脱口秀与无脑调笑仅仅一步之遥。有内涵的脱口秀能够解构欠缺舒适感的现实生活,用反话的形式抖出肯定的内容,通过分享别人的生活来改变自己的生活,让自己的生活变得更加美好。这也许是江苏这个脱口秀大会的意义之一。

近些年,我国的脱口秀类活动正在升温中,但是,现今中国流行的“脱口秀”,大多属于预排节目,而较少有原本意义上的“即兴演讲、现场交谈”。因此,今后的脱口秀或许应该加强与观众的互动,增加“即兴性”。此外,下次如果搞一个江苏地域特色更浓郁的脱口秀大会,一定会更精彩。期待!

花开莲现别样红

徐晓思

“花开莲现”是《法华经》句,“花莲现别样红”今天用在“2022江苏脱口秀大会节目观后感”也是很贴切的。

这次江苏脱口秀大会敏锐捕捉人生议题,展现美好生活,基本上是用真人真事去改编的,很成功,有意义,有思想。

《爸妈的新生活》以父母日常生活在使用高科技产品时发生的故事,做过去与现在的对比,展现高科技时代给我们带来的便利,改变了人们的生活方式,体现当下的幸福生活。

脱口秀是经过喜剧加工的故事表达,创作者带着自信幽默,奔向有趣的生活。《我是主持人》,戏剧性、戏剧性很强,从理发师到歌手,再到成长为一名主持人,以个人生活和就业的变化,来阐释人生不是单行道、职业不一定一条路走到黑的道理,折射出生活不息,奋斗不止的人生态度!

生活是不能没有想象的。赵文杰、陈功晨两人《向月球出发》,他们用的脱口秀方式是以交谈(捧逗对话)作为节目的内容与形式。在航天事业蓬勃发展的现在,以漫才的形式,融进了相声和小品的优势,用可视化的语言讲述了两个普通人对飞上月球,天马行空的幻想,令人忍俊不禁,回味无穷。

《国门卡司》由一个粗懂海关监管规则的旅客,后来变成海关工作人员。从国际旅客角度对海关监管的种种误解一一揭开真面目。在角色转变的过程中,向公众普及海关监管中的科学知识,以及保护国门生物安全的意义。

“脱口秀不只是一个消遣项目,更是年轻人介人生活、老年人激活生机的一种方式。著名表演艺术家陈峰宁表演的《大蓝鲸就是摆》用地方方言的形式,讲述身边南京人的故事,将个人风格发挥到极致,他的精彩表现和轻松健朗的人生观尽显南京人的喜怒哀乐、生活百态,展现了南京人的宽容博爱和世界文学之都浪漫多情的南京城市的温度。

脱口秀这个舞台永远不缺少新鲜面孔,南京市公安局秦淮分局秦虹派出所民警房德恩,一走上台来就引爆台下热烈的掌声和女神们的尖叫声。《房警官反诈》说的是,作为社区民警,反诈第一线的警员,来自执勤日常的点点滴滴,变成幽默机智的

喜剧语言,让英气逼人的房警官这个人民警察的形象更加活泼生动、熠熠生辉。

爱情是永恒的话题,也是脱口秀经久不衰的题材。《理想女友》更靠近小品,他是通过小品演义的方式,再现当下剩男剩女现象为什么这等严重问题。看完,大家也可以找一下,是否自身在选择或者要求上存在一定的不足,改变那些不足的点,会得到属于自己的爱情和幸福。

编剧丁凯表演的《你哪里人?》活脱脱地秀出了生活的原汁原味,更是将这种形式发扬光大,更好地表现给了我们。“你哪里人?”是我们拉近彼此社交距离的一种方式,在与观众乡音乡情的交流中,希望让身处飞速融合的时代,身在异乡打拼的我们永远保有对家乡的那份热爱、怀念和乡愁的呼唤。

脱口秀既可以承载厚重的历史,又可记录生活的爱恨情仇,倒出百姓的酸甜苦辣,还是乡音、乡情、乡风的知音。

脱口秀是有根的语言艺术,天生铸就深刻的文化意义和价值含金量,它为人民打开一扇文化娱乐生活之窗。

脱口秀是有趣的灵魂的花朵,有趣的灵魂不会千篇一律,有趣的灵魂适时会精彩绽放。

脱口秀天马行空、异想天开的幻想、想象、联想,艺术地表达人们心灵深处对未知的好奇、对美好理想的追求,用脱口秀演绎对神秘世界的理想境界。江苏脱口秀大会无疑是一场文化艺术在领跑的短平快色香味俱全的精神盛宴,引人发笑、给人愉悦的背后不仅仅表现赞美,也不仅仅表现批评,也不仅仅表现外在现象,还表现在生活的本质。

江苏给了脱口秀艺术孵化和繁荣的沃土,让这种年轻新潮的驻场演艺品种牢牢记住,激活更丰富的生存生活的笑点,就像一朵朵盛开的莲花。

莲花开的时候莲蓬就出来了,她是百千万种花中最奇妙的。江苏脱口秀以她独一无二的姿态倾情盛开,适逢党的二十大精神的贯彻落实,深入学习,化用古人的诗句:正是“映日荷花别样红”,明天江苏的脱口秀会愉悦、教导、引领人们向着更好、更高、更远,向着美好生活竞相绽放,风景这边独好,花开莲现别样红。

幽默话语的创作与表达

颜欢

“2022江苏脱口秀大会”昨日惊艳亮相,表演内容涵盖科技、文化、民生、教育等。创作者们深挖江苏地域特色,融入江苏历史文化,体现出对于江苏百姓生活的关注和体恤,传递出“我们的美好时代”的大会主题和理念,也展现出江苏以党的二十大精神为指引,推进文化自信自强的新面貌。

一、推动脱口秀成为大众文娱形态

“脱口秀火了”是近年来观众对这种喜剧文化的认知。无论线上线下,这些爆梗密集,热点和观点“齐飞”的脱口秀节目在青年群体中迅速推广开来,收获如潮好评。

江苏脱口秀大会的举办,正推动脱口秀成为一种大众的文化娱乐形态,是对中国优秀喜剧文化的创造性传承、转化,也是对江苏艺术门类的创新性发展。

二、以人民为中心的创作导向

在大会的舞台上,丰富的社会议题、斑斓的社会场景进入到观众视野。可以看到,此次大会吸收了各行各业、不同年龄的人参与其中,有著名表演艺术家陈峰宁;有程宇、赵文杰、陈功晨等从事脱口秀1年的“入门玩家”,也有主持人、海关关员、“95后”派出所民警和大学师生组合这样的“素人选手”,新老脱口秀演员和不同行业、年龄、圈层的跨界选手组成了多元化的表演舞台。

而“多元化”也成为此次选题的属性,来自不同工作及生活状态的人,带来的讯息也林林总总:有就业经历、登月畅想、海关揭密、反诈宣传、散装江苏等等,不同维度的议题设置,深入到社会的“毛细血管”,为当下的职业、生活方式打开了新鲜的解读方式,拓宽了脱口秀这门艺术的思考和表达边界。

让大众来参与反映大众的话题,展现大众的情感,呈现大众的生活状态或者精神面貌,这正回归到脱口秀的本义:扎根人民,源于生活。从这个意义上说,江苏脱口秀大会就是以人民为中心进行创作。

三、解构生活背后的真实与幽默

脱口秀能“破圈”,最重要的还

是内容,也就是语言和观点的输出。“我妈为我报的拉丁舞课5块钱一节,当时的物价里,南孚电池4块钱一节”“我妈的抖音号发布了2700多条,营销号都没我勤劳”“抖音号里收藏了2万多条视频,最厉害的精算师都算不出来我妈喜欢什么!”在程宇《爸妈的新生活》的讲述里,平凡细碎生活的画面感扑面而来,一个个带有烟火气的素材被他信手拈来。

只有以真实生活为底色进行创作,才能引起群体共鸣。只有对真实生活进行细致地观察和思考,才能赢得观众的掌声。

在选手们的内容里,我们能看到许多从普通人视角出发的切身表达:

《大蓝鲸就是摆》以南京人特有的宽厚、幽默,让我们看到人和人之间的温情包容,为欣赏城市生活风貌打开新鲜视角;

《你哪里人?》从屡败屡战的相亲经历出发,以四两拨千斤的力道说出江苏作为文化大省的生命力与活力;

……

剥去了宏大叙事的外衣,我们看见每个个体真实的再现,除了对生活的真实表达,选手们也有敏锐的洞察:

《国门卡司》演绎旅客对海关监管的种种误解,普及海关监管中的科学性与必要性;

《房警官反诈》一反民警工作的严肃常态,“平常警官谈话都是一对一,像这样多对一的局面很少见”,看似临场发挥,其实是民警结合诈骗案例及职业观察的创作;

《理想女友》吐槽起当下恋爱的甜蜜与烦恼,令人捧腹的同时也让人反思情侣的相处之道。

创作者们在加工议题的过程中,审慎地提炼出价值,再进行价值的传播。基于此,脱口秀大会不仅仅是“语言的艺术”,更是一种正向的价值引导。观众收获的不仅是开怀一笑,也会重新审视生活中那些值得被铭记的平凡时光。

希望首届江苏脱口秀大会是一个起点,深植江苏地域特色,盘活并反哺市场,构建良好文化生态,将这个圈层文化带到更远的地方。