

浅析情景喜剧 《地下交通站》的多元艺术特色交通

【摘要】 本文主要是对情景喜剧《地下交通站》的视听元素进行分析,把握其在题材选择、表现形式、情节设置、喜剧元素运用和空间表现的艺术创新特色。

【关键词】 中国传统文化精神 京剧锣鼓经 动漫 节奏

情景喜剧是西方后现代文化的产物,最早出现在美国。具有“中国情境喜剧之父”之称的英达及其创作班子引进情景喜剧这一艺术形式,创作了具有中国特色的情景喜剧《我爱我家》。在《我爱我家》之后,出现了一批既叫好又叫座的情景喜剧作品,它们应用百姓的通俗语言,以反讽、调侃、戏拟和冷幽默为特色,对人们习以为常的观念和意义进行消解,在广大受众中产生了巨大影响。在今年五月份,英氏影视公司推出了中国第一部抗战题材的情景喜剧《地下交通站》。据悉,《地下交通站》创下了国内情景喜剧卖价最高的纪录,在山东卫视独播后,收视率很高。《地下交通站》的成功在于本剧不但题材创新,讲述的是在抗战时期,几位共产党员以冀中安邱县城的一个驴肉馆饭庄为掩护,与敌人展开睿智周旋斗争的故事,而且在人物形象塑造、喜剧元素运用等方面突破了以前情景喜剧的套路,寓教于乐,给观众耳目一新的感觉,成就了多元艺术特色。

对中华民族传统文化精神和美学观念的继承和发扬是《地下交通站》最大的特色。“在不同时代,每一次故事的改写和变化,都会反映出当时时代的环境和社会思潮,对历史事件的新理解和阐释也影响着故事的结构和人物形象,但最重要,也是最宝贵的,却是在发展演变过程中保留下来那些恒定不变的因素,这些因素构成一个民族特定性格和精神”[1]在中国的传统作品中,冲突的性质多是以善恶对立方式构成的。在冲突的双方中,邪恶势力往往非常强大,而善的一方力量弱小,在这种力量对比中,善的一方显示出顽强的生命意志和不屈不挠的抗争精神,他们不怕牺牲、对正义忠贞不渝,对恶势力顽强斗

争。他们代表着坚强、高尚、正义传统主义精神。《地下交通站》用室内情景喜剧的形式上演了一幕幕敌我斗争、喜怒哀乐,塑造了一系列有血有肉的正反面人物。地下党员、鼎香楼大伙计蔡水根和卖香烟的小石头,以及武工队队长石青山。他们面对凶残的日本鬼子和贪婪无耻的汉奸,故布疑阵引发敌伪内讧,巧设妙计掩护从天而降的美军飞行员,利用日军与土匪的矛盾乘机捣毁敌人的军火库,引蛇出洞查出内部奸细,火眼金睛巧识敌人的反间计,声东击西保护民主人士前往延安,冒名顶替打入敌人内部……。他们秉承了中华民族不屈不挠、英勇抗战的精神,他们的对敌斗争反映了我国人民艰苦卓绝英勇无畏的抗战史,他们的英雄形象象征着中国传统文化精神,体现了中华民族的传统美德。

从配乐来看,《地下交通站》运用了大量的京剧曲牌和打击乐来配乐,可以说它是一部具有很强中国味道的情景喜剧。京剧是中国传统美学的杰出代表,京剧音乐体现了中华民族几千年的美学观念。“京剧打击乐具有自己独特的表现功能,它通过节奏、音色、音量、速度变化来表现戏剧冲突,渲染气氛,加强节奏感和终止感,刻画人物性格,加强语气,起承、衔接唱腔,伴送人物上下场,配合表演”[2]片中配合不同的情节节奏表现,在许多精彩的场面中应用了京剧锣鼓经。“京剧锣鼓经按照应用范围,可分为唱腔锣鼓、念白锣鼓、身段锣鼓和武打锣鼓”[3]武打锣鼓经主要用于打斗、出手以及兵器舞动等场合。例如:王五丢了枪后,在孙掌柜的指点下,白翻译心领神会,让王五假说枪被八路军抢了。为了制造王五被打的假象,白翻译把干五排进雅间暴打,这时京剧武打锣鼓经响起,“锵锵声

、锣鼓声”传达出两个汉奸打斗的闹剧上演了。京剧唱腔锣鼓具有起承连接的作用。在日本鬼子搞假亲善的一段戏中,鬼子汉奸在野尻办公室中开会研究亲善活动形式的镜头与鼎香楼后院小石头和水根接头交换交换情报的镜头不断切换。在镜头切换时,京剧唱腔锣鼓经响起。在这里唱腔锣鼓经从听觉角度加快了观众心理情绪节奏,给观众新的视听感受。

《地下交通站》表现形式新颖,运用动漫、现代革命舞剧和影视特技来增强视觉喜剧效果。动漫以讽刺和幽默的特征,具有引人开怀、发人深思、启人心智的作用。动漫的喜剧特性使其与情景喜剧结合成为可能。《地下交通站》的片头是一段时长60秒的动漫。动漫中塑造了一批生动活泼形象,如:动作迅捷的毛驴、东张西望的老交通员、巨大的白菜、忙碌的农民、咄咄咧咧着哈喇子的鬼子、挥着战刀的鬼子、振臂高呼的八路军、夸张变形的大炮和炮弹,拉大栓的八路军,化成烟的鬼子,鬼子翻白眼等等。在影视镜头中,这样具有滑稽、变形和夸张的镜头是难以实现的。动漫片头增强了本剧的喜剧效果,刺激观众的收视欲望,体现出本剧的革命浪漫主义精神。《地下交通站》每集的开头都运用了视频特效,造成一种“小人书”平面视觉效果,并且加有文字说明来提示将要表现的内容,这样不会给观众造成突兀的感觉,也容易勾起观众的好奇心。同时,在场景的转换时运用了一些过渡特技,如翻页、卷页、化入化出、黑场等,不但美化画面表现,也调节观众欣赏节奏,集中观众注意力,推动剧情的发展。《地下交通站》以现代革命舞剧为片尾,形式新颖,突破了以往以花絮、精彩镜头回放为结尾的规定模式。现代革命舞剧具有特殊的审美教育功

能,“历史的目的在于将过去的真事实予以新意义或新价值,以供现代人活动之资鉴”[4]。伴随着《游击队之歌》,表现以水根为首的战士训练生活、杀敌场面、与群众联欢、偷袭敌人、胜利撤退的舞蹈表演,形体动作张力丰富、节奏鲜明亮丽。这段长约110秒舞剧紧扣本剧革命浪漫主义和革命乐观主义精神,讴歌了英勇无敌、深受人民群众爱戴的游击队战士英雄形象,给人强烈的感染力、陶冶人们情操、净化人们心灵。

动漫式的人物造型、滑稽性人物动作、幽默反讽语言等喜剧元素和大量的喜剧情节构成本剧的娱乐特征。“动漫式人物造型往往将人物的外表和内涵统一起来,即让人物的精神外貌与其内心品质相一致,在这样的角色设计中不可避免地或明显或隐晦带有创作者的好恶,使观众能从中读出爱憎”[6]。在《地下交通站》中汉奸和鬼子的造型就是动漫式的。汉奸贾贵及其手下都是歪戴草帽、敞着汗衫,侦缉队老六还在太阳穴贴有橡皮膏。贾贵留着八字胡、中分小头,瘦小、皮包骨头、斜对眼,手里经常拿着折扇。这样一个形象符合观众心中无赖、贪婪、欠揍的泼皮汉奸形象。鬼子司令野尻是一个瘸腿、肥头大耳、留着仁丹胡的侵略者的形象。这些形象都具有动漫夸张讽刺幽默的特征,这种动漫形象本身就带有喜剧效果。《地下交通站》中人物动作更具滑稽性。例如:周半仙在鼎香楼客房中吃窝头,在听到有人敲门时,马上把窝头用纸包好塞进箱子。这表露出周半仙好面子本性,这让观众联想到孔乙己式的寒酸劲。在宪兵司令部,贾贵讲述石青山的话“皇军是兔子的尾巴长不了”。白翻译没法把这句话翻译给野尻,为了让野尻明白这句话的意思,他就把双手比在头上作为兔子耳朵,然后在屁股上比划一下来比喻兔子尾巴。这一系列表演为观众展示了一个小丑形象。片中还运用特技来加快画面速度,创造新的节奏,营造喜剧效果。如:看守军械库的宪兵王五酒后和杨宝路摔跤,不小心把天皇赐给野尻的手枪弄丢了。这把枪正好被杨宝路捡到,藏到了厨房。第二天早晨,在水根的逼问下,他慌忙跑到厨房,这时应用了视频加速特技,增加了戏剧性,观众对他的不知所措、慌里慌张的表演不禁捧腹大笑。剧中穿插了大量的喜剧情节,如:黑藤采取反间计,在鼎香楼训练鬼子和预备队假冒八路军一段。鬼子和预备队在吴贵贵的训导下,学习三大纪律八项注意、帮助老乡干活、喊抗日宣传口号等。由于难改平时恶习,又要按照八路军纪律要求做事,闹出了一系列笑话,深刻揭露讽刺了鬼子汉奸欺压百姓作威作福的行为,也表达了中国人民抗日的决心。

幽默反讽化的人物语言是情景喜剧最

重要的表现手段。在《地下交通站》中,人物语言运用仿化、比拟、夸张、双关、反语等现代语言技巧,更加口语化、更具谐趣和反讽。例如:黑藤规三来到鼎香楼后院,不小心被了一脚,孙掌柜忙说“我应该把您牵过来就好了”。一个“牵”就把黑藤比拟为畜牲,也表达了孙有福对鬼子的痛恨。汉奸贾贵请周半仙算卦,算算自己能否娶到一个姑娘时,周半仙问贾贵姑娘的出生年月、年龄、家庭住址、姓名时,贾连着说了四次:“这我哪儿知道,我就知道她长得……”。在中国古代打更人的口号是“风干物燥,小心火烛”,而片中夜晚打更人的口号是“平安无事”。这是反语,暗示鬼子粉饰太平,欺骗群众。贾贵语言的多次反复衬托出一个贪婪的地痞无赖、强抢民女的狗汉奸形象。黑藤规三到鼎香楼搞亲善,自己说成是“这是司马昭之心,路人皆知呀”。黑藤把自己引喻为篡位夺权的阴谋家司马昭,表现了他不懂装懂、卖弄文采,又把日本帝国主义侵略中国的强盗逻辑说了出来。《地下交通站》中不同人物具有不同的语言风格。周半仙住在鼎香楼客房,石青山来访。面对石青山,周半仙说:“粗谈相法一块大洋,细批八字大洋一块,详说流年一块大洋,指点方略大洋一块”。这几句台词把一个装腔作势、迂腐罗嗦老学究形象淋漓尽致表现出来。孙有福与老乡在鼎香楼后院驴棚谈驴的价格,老乡“掌柜的,开个价吧”孙有福“我看你也不容易的,就打个八折吧”“你这驴简直就是一头病驴,你看它还病得不轻呢!瞧瞧!眼睛也松了,嘴角也歪了、身子板儿也走型了!倒也好,省得我杀了。估计过两天就得蹬腿!就你这驴,也就能糊弄糊弄日本人,我都不敢给老主顾上”“这样吧,咱别打八折了!七折吧”几句话道出了一个好算计、贪便宜的掌柜形象。这些在我们日常生活中俯拾即是的幽默语言在片中随处可见,增加了观众的亲近感,使观众乐于接受。语言反映观众心理观念,折射社会文化变迁。人物语言是最具时代特色的。《地下交通站》中人物语言风格体现出社会文化从精英文化走向大众化。中国老百姓在追求一种轻松娱乐的生活方式,开始用自己的感受和认知方式来解释生活,用自己的语言来表达对生活的理解。

系列、开放式结构是情景喜剧主要的情节表现方式。《地下交通站》情节设置保持了系列化、开放式结构。同时,在情节设置上带有很强的连续性。连续性是交代情节的一种方法。在《地下交通站》中情节的发展主要是通过直接介绍和对话引出的。如开篇中,在八路军司令部,对鼎香楼孙掌柜、杨宝路与鬼子野尻、黑藤以及汉奸贾贵的介绍,是通过赵华和老冯及蔡水根的交谈和赵华的旁白直接介绍给观众的。剧中,石青山将要拜会周半仙的情节,是小石头与大伙计蔡水根交换情报时

谈话引出的。《地下交通站》为了使剧情变得更容易看懂和更加吸引人,有意控制各种情节所占用的时间,在高潮情节用了大量的时间来表现,其中更多的是营造气氛,镜头变化节奏更快。例如:黑藤规三被土匪擒获,鬼子与土匪妥协的情节交待的非常详细,黑藤规三两次写信求救、土匪对黑藤规三的惩罚和妥协、石青山假扮的二爷与贾贵在鼎香楼相会都交待的很详细,而鬼子和土匪的火拼的情节省略了,观众是通过白翻译的发言中了解战况的。因为《地下交通站》主要展现八路军战士和鬼子汉奸的斗争,鬼子和土匪的火拼不是剧情表现重点。

从空间表现来看,《地下交通站》具有多空间表现特色。情景喜剧从《我爱我家》开篇之后,除了《武林外传》之外,基本上都是在家庭、办公室、集体宿舍里兜圈子,转来转去。这不仅限制了情景喜剧的发展,也容易引起观众审美疲劳。《地下交通站》打破了单一或核心的空间表现形式,具有多空间表现特色。鼎香楼大堂、后院和客房,日本宪兵司令部野尻和黑藤的办公室都是情节展现的主要空间。八路军司令部、侦缉队审讯室等作为次要空间也多次出现。此外,西关大街作为联系空间对主要空间的表现起了补充作用。

在一个求新求变的时代,一方面是各式各样的娱乐节目充斥电视荧屏,竞争激烈;一方面是人们娱乐形式多元化,娱乐品味越来越高。如何让观众笑起来,如何吸引观众,创作高质量电视节目成为电视人的梦寐以求。通过《地下交通站》我们发现,娱乐满足不是观众最终的需求,观众还需要更高需要,这要求娱乐节目要具备教化意义。情景喜剧只有寓教于乐才能带给观众丰富体验和精神抚慰。《地下交通站》所具有的多元艺术特色开创了情景喜剧发展的新天地,寓教于乐,让观众捧腹大笑的同时,受到革命乐观主义和革命英雄主义的熏陶,有利于树立民族自尊心,增强民族凝聚力。

参考文献

- [1] 万景明,《寻找失落了的传统文化精神——兼谈电视剧创作中的问题》,《中国广播电视学刊》2007年第五期。
- [2][3] 张德林等,《京剧艺术教程》,东师范大学出版社,2000年。
- [4] 梁启超,《中国历史研究法》,上海古籍出版社,1998年。
- [5] 张弓、汪洋,《动漫艺术教程》,清华大学出版社,2002年。

作者简介

干瑞青,南京师范大学新闻与传播学院2006级广播电视艺术学研究生。