

神“剧”夏洛克

上月初,英国首相卡梅伦访华,在微博上就中英关系、英国文化相关问题接受网友提问。可相比英国旅游、留学、定居等话题,网友们更关心的却是迷你剧《神探夏洛克》的拍摄进程。“麻烦催下《神探夏洛克》好吗?”“三年就出了两季而且只有六集,他不嫌憋得慌吗?”这样的提问得到众多好评,网友们纷纷附议“调侃”卡相。而卡相也体现出英国绅士的冷幽默,在综合回应视频中,郑重其事地做出答复,表示:这事儿虽然他管不了,但会尽量传达网友们的热忱。

或许真是卡相帮忙,经历漫长的谈判过程,今年视频网站优酷终于与英国广播公司BBC签署协议,拿下《神探夏洛克》全球唯一海外网络直播权,实现与英国几乎同步上映,并且BBC提供的片源还特配中文字幕。而在美国,该剧要到本月19日,才能登陆其最大公共教育电视台PBS。由于时差的关系,该剧新季首播于北京时间1月2日清晨,但仍创下了7小时点击过百万的好成绩。

《神探夏洛克》有多火?该剧横空出世,便席卷全球。它轻松捧红了两位主角,名字比脸长的本尼迪克特·康伯巴奇坐拥百万粉丝,一跃成为互联网新宠儿,出现在各大网媒的年终红人榜上,更成为汤博乐(Tumblr)去年全年被转发量最高的男星,与女星榜首奥斯卡影后詹妮佛·劳伦斯并肩。另一位主角马丁·弗瑞曼直言,虽然他是电影巨制《霍比特人》的领衔主演,但更多的人认识他是因为华生一角,更多的人喜欢他是因为《神探夏洛克》。可见,该剧影响力毫不逊于大制作电影,加上物以稀为贵,这种两年三集的生产周期和发行方式,更让观众饱受相思之苦,对其爱恨交加,难怪网友们要戏称这部剧为“神夏”。

解放福尔摩斯

《神探夏洛克》为什么火?除了该剧本身的优质,文学史上最富声望、最受爱戴的大侦探福尔摩斯功不可没。虽然主角演得好,但人物更重要。柯南·道尔爵士笔下有神,才成就神剧。就在上月底,美国伊利诺伊州的联邦法官裁定,1923年1月1日以前的福尔摩斯故事已经进入公共领域,今后在美国,相关文学符号都可以免费被用于再创作,不需再向柯南·道尔后人执掌的遗产有限公司付费。这不仅很大程度地解放了好莱坞和美国电视市场,对于网络时代的众多民间创作者来说,也是好消息。社交网站上以“解放福尔摩斯”为标签的话题成为热门,人们争相讨论如何改造福尔摩斯和华生,奇思妙想,跃然网上。

虽然新一轮的改编热潮看似来势汹汹,但其实,此事业自这个传奇形象被塑造出来便从未停止。早在1900年,就出现了以福尔摩斯为主角的电影,此后,大侦探在大银幕上断续贯穿,活跃了一个世纪。据统计,至少有75位电影演员扮演过福尔摩斯,这还是在不计各种衍生角色的情况下。而进入新世纪之后,电影翻拍热反而冷却下来,大约伴随特效技术的进步,好莱坞大片与古典推理内容较难结合,无法兼顾原著忠实度与流行度。直到2009年,盖·里奇导演的《大侦探福尔摩斯》才将这个经典形象再度推到流行文化的风口浪尖。

美式咖啡《大侦探福尔摩斯》

尽管顶着“英美合拍”的高帽,尽管导演盖·里奇自带冷硬英伦风,尽管汉斯·季默大师的音乐古色古香、寂寞如往,尽管电影将时空设在维多利亚时代的伦敦,但小罗伯特·唐尼一人撑起一台戏,愣是把《大侦探福尔摩斯》和续集《大侦探福尔摩斯之诡影游戏》活生生演出了好莱坞范儿。

这个福尔摩斯乱糟糟、毛茸茸,古怪、神经质、滑稽、孩子气,同时还具有飞天遁地的武艺。穿上铠甲,他就是钢铁侠;脱下铠甲,那也是穿越到过去的托尼·斯塔克。作为好莱坞最具价值的一线红星,小罗的性格本身就带有强烈美国特色,加上他童星的身份、陨落的故事、涅槃的传奇,让他成为美国观众看着成长起来的孩子,也是美国孩子看着其作品长大的演员。小罗接下福尔摩斯角色时,英国演员正大举进攻好莱坞,他们要价低,又大都具有良好的戏剧功底,美国经典动漫人物形象陆续沦陷,蝙蝠侠、蜘蛛侠,最后就连超人都成了英国人,唯有小罗伯特·唐尼,这个美国

柯南·道尔爵士留给世人最重要的遗产,是他如福尔摩斯一般对人性的洞察。他创造出的侦探形象之所以经久不衰,历久弥新,正是因为爵士借这个角色阐述了人们心底的渴求。莎翁说,没有比渴望非凡更平凡的诉求。人们都希望拥有像福尔摩斯一样可以傲视苍生的智商,都希望能拥有纯理性的思维能力不受感情支配,更希望能有可以交付一生完全信赖的知心伙伴。福尔摩斯的形象或许以后会更加多样,但无论时间空间、职业外貌如何变化,只要把握住这些“基本元素”,相信好的作品还会层出不穷。

◆ 涂章

传奇侦探，永恒遗产

人民的好子弟,实现了对英国市场的逆袭,这是对他商业价值的肯定。

《大侦探福尔摩斯》及其续集在全球均创下良好的票房成绩,这很大程度归功于小罗的号召力,但该电影的红火,在大制作、大爆破、武打戏、动作戏之外,文戏部分两位主角间的互动更为该片增色不少,也成为影片下市后延迟效果的主要来源。裘德·洛扮演的华生医生年轻、帅气,与小罗扮演的傲娇福尔摩斯相得益彰,主角间良好的化学效应成为电影的主要看点之一。但总体来讲,这是一部幽默的动作戏,这种埋小线索,耍小聪明,大爆破与细感情相结合的商业片模式,每个毛孔都渗透出浓郁的美国气息。

英伦红茶《神探夏洛克》

英剧方面,1951年BBC就拍过迷你剧《夏洛克·福尔摩斯》,但更为经典的当属格兰纳达电视公司制作的《福尔摩斯探案集》,杰瑞米·布雷特扮演的福尔摩斯从1984年至1994年陆续出现在电视荧屏上,形象深入人心,本身已成经典。不过,受时代与科技的局限,该剧并不为年轻观众所熟悉,红火度与如今的《神探夏洛克》不可同日而语。

相较于好莱坞电影的粗线条与大开大合,《神探夏洛克》用细致的笔调与冷峻的气息,将伦敦紧紧拥入怀中。这部迷你剧从色调到配乐,从风格到叙事,都写满英伦腔。新季伊始,夏洛克回到英国,协理案件,他说首先要让他回到伦敦,好好“呼吸这座城市,感受她心脏的每次颤动”。第一集的案件,也以伦敦地铁为主要线索,国会大厦作为主要地标。该剧问世以来,以剧中建筑作为目的地的旅游线路层出不穷,也难怪卡相都感慨,这部英剧对发展中英友谊,推动英国尤其是伦敦旅游业,有很大贡献。

相较于小罗伯特·唐尼,本尼迪克特的福尔摩斯要英国得多。他高瘦颀长、干净白皙,明眸卷发更为角色魅力加分。如果说小罗的福尔摩斯突出一个“怪”,这版的侦探则更强调“傲”。这个福尔摩斯对人情世故厌烦至极,避世、毒舌,不通情理,只讲逻辑,但骨子里却是个表演型人格。马丁·弗里曼的华生相较于裘德·洛版的高冷,更宽厚、忠诚。他是福尔摩斯的指南针,当夏洛克在案情中迷失自己的时候,为他点亮灯塔,提醒他最重要的是人,而不是谜。他是福尔摩斯的良心。

可口可乐《豪斯医生》

美剧方面,最早以福尔摩斯为主角的电视剧改编只比英国晚三年,出现在1954年。美剧生产模式相对成熟之后,聪明的美剧编剧们抽离出大侦探流行的本质原因,将这些元素运用到原创人物身上,不拘泥于题材的限制,讨巧地创造出一批生动的荧屏形象。《超感神探》和几乎同期的《千谎百计》的主角都是解读“微表情”的能手。《基本演绎法》里,福尔摩斯对细节的观察、对人性的洞悉,帮其他侦探破了不少案。但纵观近十年来的美剧,唯一能在流行度与形象经典程度上与《神探夏洛克》做类比的,只有《豪斯医生》了。

《豪斯医生》至今仍保持着三项吉尼斯世界纪录:它是2008年全球最受欢迎、收视率最高的电视剧;它是世界范围内知名度最高的男主角;休·劳瑞是身价最高的剧情类电视演员。这部剧像全世界最流行的软饮料,虽然产于美国,却具有全球热度、国际化的吸引力。主创大卫·肖坦言自己是福尔摩斯迷,豪斯的形象源自大侦探,这部剧的概念就是现代神医福尔摩斯。他安排豪斯住在贝克街221B,并在剧中不断穿插小线索向原著致敬。除了两位主角的名字分别来自福尔摩斯和华生,第一集里的女病人姓艾德勒,第二季最后一集对豪斯开枪的病人家属则叫莫里亚蒂。

除了这些枝节,豪斯的性格更好地呈现了福尔摩斯的形象。小罗的福尔摩斯“怪”,本尼迪克特的福尔摩斯“傲”,而休·劳瑞的豪斯则突出了福尔摩斯的“瘾”。这不仅是指药瘾,更多地体现在他对解谜几近强迫的需求与执着。对于豪斯来讲,他治病救人的目的在于解开身体的谜题,发掘病人隐藏的秘密。他只接自己感兴趣的案子,他对人性的观察过于犀利,所以孤寂,他总能一针见血,毫不留情地指明问题,他嘴贱、骄傲、脾气不好,却永远正确,亦因此永远痛苦。而他的华生——威尔森医生,是他唯一的救星。

能把福尔摩斯的形象拍8年,还能将角色的心理和成长有条不紊地呈现出来,《豪斯医生》不愧为美剧经典。这是一个完结了的故事。影片结束于必然的死亡,威尔森选择平静接受命运,而豪斯选择陪伴。他将旧宅付诸一炬,结束了自己的生活,结束了豪斯这个人,伴随威尔森走完最后时光,去他想去的地方,看他想看的风光。他将自己的身份完全放弃,从此不再是名医,而只是威尔森的朋友。这种终极的忠诚与牺牲,为本片画上完美的句号,这是大卫·肖对《最后一案》的致敬。没有威尔森,便再也没有了豪斯,而同样,没有华生,福尔摩斯也不再是福尔摩斯。

相关链接

据1995年出版的《福尔摩斯大全》统计,当时已有2.5万余件福尔摩斯相关产品与衍生作品。这些艺术创作体现形式多种多样。除了活跃于大小银幕上,福尔摩斯也是戏剧舞台的常客,亦有以其为主角的音乐剧与芭蕾舞剧。天才侦探经常成为青少年漫画作品的主题。以福尔摩斯为原型的超级英雄们在漫画作品中更加如虎添翼,无往不利。以其为主题的少儿节目亦广受欢迎,动画片与木偶戏都能激发小朋友的好奇心。

一周看点

上映

《喜羊羊与灰太狼之飞马奇遇》(国产动画片) 1月16日
《熊出没之夺宝熊兵》(国产动画片)、《一触即发》(美)、《诡镇》、《非狐外传》、《大寒桃花开》 1月17日

开播

《真爱惹麻烦》(1) 1月13日 央视电视剧频道 21:18
《男媒婆》(1—2) 1月13日 北京卫视 19:35
《狼烟遍地》(1) 1月15日 东方电影频道 19:00
《别再犹豫》(1)(韩) 1月15日 央视电视剧频道 17:53
《爱情公寓》(1—2) 1月17日 东方卫视 19:35
《爱闪亮》(1—3) 1月17日 广东卫视 19:35
《第三种幸福》(1—2) 1月18日 艺术人文频道 21:50
《隋唐英雄4》(1—2) 1月18日 电视剧频道 19:00
(节目如有变动,以当天影院、电视预告为准)