

The Development and Change of Chinese Sitcoms- Styles of Representative Directors

Gao Yiping^{1, a*}

¹ School of Language, Liaocheng University, Liaocheng, Shandong, China

^{a*} 2293726106@qq.com

ABSTRACT

After the American sitcom was introduced to China, it went through three periods of change. Known as "the father of Chinese sitcoms", Ying Da introduced American sitcoms, mainly relying on "verbal jokes" to establish the "Ying's sitcom" model; the era of "Shang's sitcom", represented by Shang Jing, achieved a breakthrough in the transformation of localization, expanded the shooting scene of classic sitcoms, and added a rich postmodern color to it; then, Wei Zheng combined sitcoms with idol dramas in "iPartment", from which combining sitcoms with other genres has being predominate.

Keywords: Sitcom, Ying's Sitcom, Shang's Sitcom, iPartment

中国情景喜剧的发展流变 ——兼论代表性导演的风格

高一萍^{1, a*}

¹ 聊城大学文学院, 聊城, 山东, 中国

^{a*} 2293726106@qq.com

摘要:

源自美国的情景喜剧被引入中国之后, 经历了三个时期的变化。被称为“中国情景喜剧之父”的英达原汁原味引进了美国情景喜剧, 主要地依靠“言语笑料”建立起“英氏情景喜剧”模式; 以尚敬为代表“尚氏情景喜剧”时代实现了突破性的本土化改造, 拓展了经典情景喜剧的拍摄场景, 增添了浓郁的后现代色彩; 继而韦正在《爱情公寓》中进一步将情景喜剧与偶像剧加以结合, 就此, 情景喜剧与其他类型剧混搭成为一种常态。

关键词: 情景喜剧; 英氏情景喜剧; 尚氏情景喜剧; 《爱情公寓》

1. 前言

情景喜剧起源是二十世纪二十年代美国的广播剧, 四十年代末被搬上电视后逐渐发展壮大, 到九十年代美国格莱美奖已经开设最佳情景喜剧奖, 情景喜剧在世界范围内被广为接受。1992年5月, 我国引进了美国情景喜剧《成长的烦恼》, 给观众带来了这一全新的电视剧形式。

2. 情景喜剧的概念

什么是情景喜剧呢? 大卫·麦克奎恩认为, “情景喜剧一词指的是一种叙事性系列喜剧, 长度一般为 24、25 分钟, 有固定的演员和布景。”^[1]我国学者苗棣将这一观点描述得更具体: “一般情况下, 电视情景喜剧是一种 30 分钟 (包括插播广告的时间) 的系列喜剧, 以播出时伴随现场的观众 (或者是后期配制的) 笑声为主要外部特征。其模式首先表现为主要角色和

基本环境永不变化, 通常每一集讲述一个独立成章的完整故事, 每集都有一个小标题, 同时在人物关系和某些情节线索上, 各集间也可能多少有一些连续性”。^[2]不过, 随着情景喜剧进入我国之后的本土化, 经典意义上的情景喜剧已经悄然发生了变化, 时长限制不再是标配, 系列剧的叙事模式也并非固定。当今, 情景喜剧指的是有固定的主演阵容, 固定的场景, 灌以观众笑声等特殊音效的喜剧。

3. “英氏情景喜剧”

我国情景喜剧的诞生, 与被誉为“中国情景喜剧之父”的英达有直接关系。1993年, 自美国学成归来的英达制作了我国第一部情景喜剧《我爱我家》, 英达对美国情景喜剧进行移植模仿, 继承了以《考斯比一家》为代表的经典美国情景喜剧叙事结构, 时长不

超过半小时，故事以家庭为中心、单线性发展。此后十年，英达制作了一系列类似的情景喜剧，同一时期，其他人制作的情景喜剧也并没有超出英氏窠臼，与英达剧的特征近似，因而这些剧目被统称为“英氏情景喜剧”，“英氏情景喜剧”成为当时我国情景喜剧的同义词。

情景喜剧问世后，得到全国观众的欢迎，英达的处女作、代表作《我爱我家》，当年创下国内收视率第一、重播收视率第一两项收视纪录，成为“中国电视喜剧的里程碑”。^[3]在《我爱我家》打开市场之后，英达接连推出《起步停车》《候车大厅》《新七十二家房客》《心理诊所》《家和万事兴》《中国餐馆》《闲人马大姐》《奥运在我家》《一手托两家》《绝对权利》《网虫日记》《党员马大姐》《东北一家人》等 15 部近千集电视剧，每年一至二部三速度抢占市场，情景喜剧这一剧种成为中国电视屏幕上的一个重要品种。

这一时期，除却英达“制作”，最为著名的情景喜剧是李建宏编剧、林丛导演的《家有儿女》，这是一部关于少儿题材的情景轻喜剧，讲述了两个离异家庭结合后发生在父母和三个孩子间的各种有趣故事。该剧的收视群原本预计是以少年儿童和家长为主，但是较高的收视率表明收视群远超预期。该剧共有四部，第一、二、三部各 100 集，第四部有 67 集。2005 年开播后，两年连播四部 367 集，其中，《家有儿女 3》甚至曾在全国 31 个省市台同时播出，之后不断有地方电视台在重播，热度高居不下。

然而，“英氏情景喜剧”主要地依靠了“言语笑料”，话家常要嘴皮，肢体动作较少，没有繁复的场景变换，没有过多的制景配置，也没有太多的镜头调度，同时多是小成本的长剧集，如《闲人马大姐》280 集、《都市男女》365 集。随着时间的流逝，过多的类似的剧集，资金有限，内容不免重复、笑料日渐枯竭，情景剧市场期待着新的突破。

4. “尚氏情景喜剧”

“英氏”垄断的状况被一位军人编导打破，2002 年，凭借一部《炊事班的故事》，导演尚敬本土化改造了经典情景喜剧模式，成为开创中国军旅生活情景喜剧第一人，我国情景喜剧从而进入“尚氏情景喜剧”时代。

《炊事班的故事》共有三部，分别于 2002、2004、2007 年出品。前两部是典范之作，该剧以空军基层连队的一个炊事班为场景，把 6 位炊事兵身边的日常小事串联起来，营造出诙谐妙趣的军营生活。《炊》剧在之前情景喜剧言语笑料的基础之上，增添了人物形象的地域语言风味。主要角色采用的广东、河南、山东、东北话，加上客串角色的天津、四川、山西、福建话，使得南北区域观众不仅听到熟悉音调，也实现了听觉的冲突情趣，这成为该剧走红全国的突出性因素。另一个重要因素是，《炊》剧将军旅生活作为情景喜剧的平台，突破了原有的情景喜剧囿于家庭环境的限制，实现了场景、人物关系、冲突事件的多方位变化。

继《炊事班的故事》之后，2006 年尚敬以《武林外传》再次把情景喜剧推到新高度。《武》剧是一部 81 集的章回体古装情景喜剧，故事设定时间为明代，地点是关中地区的一小镇，场景是这个“七侠镇”的“同福客栈”，在这家客栈的大厅，女掌柜和她的伙计们演绎一幕幕戏谑搞笑的场面。较之以往剧集，《武》剧的突破在于其强烈的后现代性色彩：

其一是结构混搭。它开创性地把情景喜剧与古装武侠题材结合起来，把电视剧与章回体小说结起来。剧集名称全部遵照章回体的“回目”要求，用两句对偶的文字标题，概括本集的内容，比如“郭女侠怒砸同福店，佟掌柜妙点迷路人”、“瘦十娘撒娇勾展堂，赛貂蝉耍赖讹湘玉”。同时，剧集结构按照章回体小说样式安排，章回体小说中每回篇幅大致相等，描写一至两个中心事件，《武》剧则每集 40 分钟时间内安排了两件有所关联的故事。其二是形象悖论。该剧以古装武侠外壳，讽喻现实社会。同福客栈里，武侠高谈阔论、义薄云天，意欲替天行道，另一面却又是一群面对现实问题无可奈何的普通人。佟湘玉风情万种又专一痴情、抠门吝啬却又仗义疏财；祝无双是武林高手又常受欺负，美丽却没人爱；吕秀才手无缚鸡之力却混出“关东大侠”的称号。其三是模式拼贴戏仿。它戏仿了古代传统江湖，戏仿了当今电视节目、新闻、广告，甚至角色名称也戏仿了经典影视、文学的“名人”：《龙门客栈》金镶玉、《七侠五义》白玉堂、《绝代双骄》李大嘴等；它在台词上，拼入网络语言、地方口音、流行歌曲、时事新闻、广告段落等流行语料；音效上，它对情景喜剧一贯标志性的“罐装笑声”进行了民族器乐的置换探索。

这些后现代性的表现令《武》剧不受时空的限制、不管题材的分类，把本土化的章回小说、民族器乐、古装剧与海外舶来的情景喜剧缠绕在一起。这一突破性的变化引起广泛影响，该剧荣获第 3 届电视剧风云盛典年度风云大奖、第 26 届中国电视剧飞天奖优秀系列电视剧，以及 2008 年国剧盛典回响 30 年最具影响力电视剧。

5、韦正与《爱情公寓》

继“英氏”、“尚氏”情景喜剧之后，再一次将情景喜剧推向高潮的是韦正导演的《爱情公寓》，该剧共有 5 季，第一季于 2009 年在江西卫视首播；第二季于 2011 年在东方卫视、广东卫视、宁夏卫视、山东教育电视台首播；第三季于 2012 年在安徽卫视、湖北卫视、陕西卫视首播；第四季于 2014 年在安徽卫视、东方卫视、黑龙江卫视、湖北卫视联合首播；第五季于 2020 年在爱奇艺首播。制作时间跨度前后十一年，首播平台遍及九个省级卫视及网络平台，是迄今为止制作时间首播平台最庞大、拍摄季数最多、持续时间最长的情景喜剧。不仅如此，这部剧人气爆棚，曾荣获“亚洲偶像最受欢迎剧集奖”、“国剧盛典网络最受欢迎电视剧”、“爱奇艺尖叫之夜互联网最具人气电视剧”、“白玉兰奖最佳电视剧”。

该剧的成功之处在哪里呢？各路媒体有不少评价，《光明日报》评《爱情公寓》：“用情景喜剧的形式展现爱情故事，诙谐幽默的语言、明快活泼的节奏、新颖独特的表现手法，契合了大学生的欣赏口味，而对于爱情、友谊、人生等命题的探讨更是击中了大学生的内心。”^[4]相比之前的情景喜剧，《爱情公寓》有两点突破：

一个是偶像剧与情景喜剧的结合，以偶像元素增添情景喜剧的笑点，以情景喜剧的笑点迭起实现偶像剧的造星功能，从而实现为一种混搭的偶像“情景喜剧”。该剧时长为 50 分钟左右，远超正统情景喜剧，导演韦正甚至认为《爱情公寓》“还是更接近偶像剧”，“我更愿意称它是都市爆笑偶像剧”。^[5]在阐释学的语境中，作者、文本、读者的关系问题可以归结为文本意义是否由作者赋予、阐释的标准是否取决于作者等问题，罗兰·巴特早在 1968 年就提出“作者之死”，作者对于文本的主导权不具有历史必然性，作者从来不是文本的唯一主体、也不可能先于文本而存在，因而，先于文本存在和文本完成后的作者可以“死”，作者并不具备比读者更高的阐释权力，作品一旦诞生，最终的解读并不由作者决定。在学界、业界、观众群中，更多偏重于将《爱情公寓》归为“情景喜剧”，其中重要理由是该剧拥有情景喜剧惯用的观众笑声，以及剧情、人物设定、情节、梗、台词与美国情景喜剧《生活大爆炸》《IT 狂人》《老爸老妈浪漫史》等非常接近。导演、作品、学者、观众意见的分歧，恰恰说明了《爱情公寓》显明的情景喜剧与偶像剧的混搭特点。

另一个是在叙事上，它打破了原先中国情景喜剧单线式叙事方式，模仿致敬了美剧《老友记》，采用了多线并进的叙事模式。《爱情公寓》故事发生在一幢名为“爱情公寓”的合租公寓，两间普普通通的套房，住着胡一菲、曾小贤等七个不同背景、不同身份、不同理想的青年男女，无一例外，他们都是有故事的人。剧情围绕着这些合租青年男女的工作生活设置，他们各自有着不同的问题和烦恼，发生的每个人身上的故事不断平行展开。比较之下，《家有儿女》《炊事班的故事》《武林外传》尽管同样有六个左右的人物设定，但这些人物在每一集里面围绕一个共同的故事有所表现。而《爱情公寓》每一集里有多个故事平行叙述，

如《爱情公寓》第一季第一集就有展博与宛瑜歪打正着巧相遇，胡一菲与曾小贤筹办婚宴闹矛盾，吕子乔蒙混会场偶见前女友美嘉三个故事。这种群像化的多线索并进的叙事模式，是该剧对我国情景喜剧的另一项突破和推动。

在经历了尚敬把军旅题材、武侠题材元素融入经典情景喜剧，韦正将情景喜剧与偶像剧加以结合之后，情景喜剧与其他类型剧混搭成为一种常态。

6、结论

我国情景喜剧的三十年，在最初经历了模仿翻拍美国模式之后，将西方后现代文艺思潮与我国本土方言、章回体小说等民族文化风交织起来，将军旅题材、武侠题材元素与经典情景喜剧结合，把另一来自海外的偶像剧与情景喜剧混杂融合，这一变化过程正是情景喜剧的本土化改造的历程。在花样繁多的电视剧舞台上，情景喜剧始终得以占有了一席之地，与情景喜剧不断推陈出新、与时俱进是密不可分的。

REFERENCES

- [1] David McQueen. Understanding TV. Huaxia Press, Beijing.
- [2] Miao Di. Comparison of TV art between China and America. Culture and Art Press, Beijing.
- [3] Lin Aimin. (2007) Looking back on “I Love My Family” - a few highlights of the sitcom "I Love My Family". J. Reading and writing., 7:13.
- [4] Liu Yeyuan, Zheng Xuanyu. (2015) What kind of TV play do college students like. Guangming Daily. 12(07): 14.
- [5] Tengxun. (2017) The ups and downs of Chinese sitcoms over the past 20 years, from "I Love My Family" to "iPartment". https://news.china.com/news100/11038989/20170529/30597316_all.html