

浅析国内喜剧类 综艺节目的即兴探索之路

陈 杨

2020年第二季度备受关注的新晋喜剧类综艺要数《笑起来真好看》，这部由湖南卫视和欢乐传媒共同推出的喜剧类综艺的前期宣传，很有看点：“打破常规，让喜剧破圈”。主创认为喜剧是不应该有门槛的，“不是只有专业的喜剧人才能演喜剧，喜剧是能带给你快乐的一种艺术形式，这种艺术形式无论谁来尝试，只要能带给你快乐，他就成功了”。

节目的模式轮廓是由沈腾、谢娜、李诞三位嘉宾化身喜剧玩家分别组成三支冒险队，带领20位具有喜剧情怀和喜剧天赋的初级玩家一起，通过别具一格的喜剧游戏关卡层层递进，展现丰富多元的喜剧样态，全方位展现一场喜剧冒险之旅。

节目于2020年5月8日20:10在湖南卫视首播。播出以来收视率一直维持在2.8%左右。这个数值可谓战斗力十足，足以追赶历年收视第一的《奔跑吧》。虽然这边是欢欣鼓舞的数据证明节目真的有破圈，另一边的豆瓣评分却一直跌到3.1，网友评论提到更多的是“笑不出来，现场很尬”。

这当中的“尬”有几个维度的原因：第一，三位嘉宾的组合并没有起到节目组想象中的喜剧效果，号召力是有的，但是播到第八期三位嘉宾还是没找到融合的方式，只能各说各话，实力劝退被嘉宾们吸引来的观众们。第二，节目本身为了破圈找来了喜剧新秀、年轻演员、流量明星等，本身水平不一，很难让人笑起来。第三是即兴环节，这是被大家吐槽最多的一点，也是这个节目喜剧效果被预期的核心支撑点：即演员拿到的台本都是不完整的，甚至只有一

点点内容，当他们无法接下去的时候，就可以拍掌示意，由三位资深喜剧玩家随机抽取一句台词，无论是什么台词，演员们都要说出来并接着演下去。台词囊括了各种时下流行语，也有不少自带笑点的内容，但是演员们自圆其说的本领似乎有待提高，更多的是硬生生地接下去。这种为了搞笑而搞笑的设计，让人实在无法笑出来。

事实上，这个即兴环节并不是节目组新创的，而是源自一种叫即兴喜剧的喜剧形式。即兴喜剧是喜剧表演的一种即兴处理方式。没有剧本，由观众现场出题，演员当场即兴表演。被称为是普通人的喜剧，因为这种喜剧形式是直觉与智商的游戏，不需要科班出身就可以通过一定的培训做到。这种喜剧形式起源和盛行于16世纪的意大利。在过去半个世纪里，即兴喜剧是美国现场喜剧演出的一种主要形式，它迅速地滋养了大众对原创文化的需求。美国非常多的知名喜剧演员都出自横跨美洲大陆的各大知名即兴喜剧俱乐部。

即兴喜剧有一个约定的逻辑：“Yes, and……”，即无论对方说什么，都要赞同且继续说下去，这是即兴成立的基本范式与逻辑。因为即兴表演的这个特点，很多喜剧综艺都把他看成喜剧创新，或者说破圈的关键。如果可以做到可控的即兴，那么任何人都可以演喜剧，破圈也不再是梦想。既然如此，播出过半的《笑起来很好看》为什么就没有做到呢？原因很简单，因为说到底，喜剧是有门槛的。

即兴喜剧虽然倡导人人都可以参与，但是优秀的即兴技能只有经由系统训练、经常练习

才能取得。更有不少即使付出了努力和汗水依然缺乏灵性和悟性的喜剧爱好者们，想要博人一笑并没有那么简单。

从另一个方面来说，电视人对于即兴喜剧在喜剧类综艺中的探索一直没有间断过。早在2006年澳大利亚推出了一档全新的喜剧节目《Thank God, You're here》。后来2011年中央电视台购买了这个节目的版权，并制作播出了《谢天谢地你来了》。这个节目模式的核心是请明星来到录制现场，没有剧本、没有台词，他们会进行特定的装扮，然后通过一扇门进入到一个完全未知的特定主题场景，场景中的人物角色见到参与嘉宾的第一句话就是：“谢天谢地，你来啦！”迅速将参与嘉宾和观众带入到设置的场景当中。在扮演某个特定角色的过程中，明星面对各种未知挑战表现出的机智反应给节目带来了不间断的笑点。这个模式的核心即运用了即兴喜剧的形式。

该节目一经推出就获得了巨大的成功，模式风靡了全世界十几个国家，大家通过它看到了喜剧类节目引出笑声的无限可能。然而，该节目的澳洲版共做了四季，英国版只做了一季且只有6期，中国版以强大的阵容做了83期，第二季只做了13期。豆瓣评分7.8，最多的评论是：节目质量严重依赖于演员水平和情境设置。

由此可以看出，这档节目在当时可以说是找到了将即兴喜剧形式融入电视综艺的最优方式。但是其中观众最喜欢也最容易营造真人秀效果的主题场景设置，对于导演组特别是编剧组来说就如噩梦一般。就拿《谢天谢地你来了》举例，每期节目邀请五位嘉宾，每位嘉宾对应一个未知主题场景，也就是每期五个喜剧剧本，且这五个剧本必须有场景和风格的区分，内容也需要考虑到嘉宾的各种临场应对来保证持续笑点的输出，比正儿八经写一个普通的喜剧小品还心累。这样大量的消耗，使得这类节目需要有较长一段时间的养护过程，才能保证节目的质量。

尽管如此，在这之后，即兴喜剧开始被广大中国观众接受，大家都认为即兴出彩是真的

惊喜真的有趣，中国电视人在即兴方面的努力从未松懈过。首先是2014年的《喜乐街》，还是在中央电视台，由《谢天谢地你来了》的导演团队制作，模版从德国节目《Schiller Street》引进，核心环节是演员在完全不知剧情、没有剧本的情况下，现场通过耳机听从导演指令，完成戏剧表演。这个节目共做了两季，第一季豆瓣评分7.9，还是不错的；第二季跌到5分。嘉宾阵容没有太大的变化，主要原因还是出在剧本上。之后是2017年的《开心剧乐部》。这是由浙江卫视推出的实景明星即兴喜剧节目。该节目以打造全新的喜剧类综艺为制作理念，让嘉宾身处不同的喜剧场景中，接受并完成即兴的喜剧表演创作。

每期节目有两组飞行嘉宾做客，进行“完全无准备的各自试戏”“5%剧本的各自飙戏”“一方完整剧本、一方部分剧本的对戏”共3个环节的即兴喜剧表演。让飞行嘉宾回归演员本职，结合自己的特点一同创作这档节目，呈现更为真实也更具挑战的表演状态，哪怕在一镜到底的录制中发生尴尬和笑场，也全部原生态呈现。飞行嘉宾没有重新录制的机会，只能用自己的人生经验和表演能力去化解“危机”。

《开心剧乐部》这档节目在周六黄金档播出，收视率维持在1%左右，豆瓣评分7.3，无论是节目质量还是口碑已算优秀，也将很多演技派新人推到了观众们的前面，如刘奕君、郭京飞、潘粤明等。

此外，在视觉审美上，《开心剧乐部》为观众呈现一种具有影视剧质感的风格。节目将表演空间从传统舞台搬出来，走到逼近真实生活氛围的实景之中，邀来影视剧的一线摄影、灯光、美术、道具团队，刷新大众对于喜剧综艺的刻板印象。首期节目中，医院、街道、办公室、走廊等贴合剧情需要逐一出现，进而形成一种类似于情景剧的效果。这样的设置给了观众耳目一新的感觉，制作精良也更引人入胜。

值得一提的是，《开心剧乐部》联合了大碗娱乐作为联合出品方之一，所有的辅助表演

人员都由大碗娱乐的年轻演员们（他们中的不少人也有了一定的知名度如张小斐、许君聪、卜钰、何欢等）来担任，演技和整体质量都有较好的保证，年轻演员们甚至还担任喜剧编剧的工作。其中最让观众喜爱的第四期节目最后一段“亦真亦假”的精彩飙戏片段，就是由演员何欢担任编剧的。

尽管各方面都有不错的表现，出品方也很希望继续延续这个IP，热情的粉丝们依然没有等到第二季。这是为什么呢？在《开心剧乐部》第二季出品前，节目制作团队和编剧曾经认真探讨过第二季的模式改进问题。核心就在于第一季虽然出彩，但是一期五个剧本的节目模式，让编剧团队不堪重负。到了第二季，他们无法再继续这样高压的创作，同时也无法保证节目的质量，因而想探索相对更合理的节目模式。

大家都想笑得开心，但要让大家都笑得开心到底有多难？恐怕只有喜剧编剧知道。似乎没有人能懂一个喜剧编剧的苦。贾玲有一次在综艺上说起曾经参加喜剧节目竞演突击创作到崩溃，感觉整个人都空了，从此再也不想参加类似节目了。这句话说出了很多喜剧人的心声：短短几分钟，要抖几个包袱？密集了效果不好，少了观众觉得不好笑，段子新观众理解不了说太冷，找大家都能理解的段子，观众又觉得老段子不够新颖。不但要抖包袱，还要把包袱融入到场景内容中去，如果融入得不好，观众会说笑得太尴尬。

从编剧的角度来说，即兴喜剧看起来确实是一个解放编剧的好形式，但是操作起来后就会发现，为了保证节目质量，节目组不敢放手即兴。于是编剧们又不得不考虑剧本外所有的意外情况，一一彩排，保证一切都在可控范围内，一季节目做下来元气大伤。失控的情况也时有发生。所以，并不能从根本上解决喜剧编剧的老大难问题。

说到这里，不得不说2020年4月Netflix（网飞）做的一个新尝试：完全即兴制作的喜剧特辑，每场演出完全根据一条随机的观众建议进行，共三期，全部拍摄于纽约大学斯科博

表演艺术中心。舞台没有置景，道具是两把椅子，主演是两位演员托马斯·米德蒂奇（Thomas Middleditch）和本·施瓦茨（Ben Schwartz），所以名字就叫《Middleditch & Schwartz》，中文译成《两个男人一台戏》，于2020年4月21日在网飞上首播，每期时长约50分钟。对此，网飞特地注明完全即兴制作的含义，就是没有排练，没有剧本的完全即兴（completely improvised and made up on the spot），每期开场，两位演员会随机地跟观众闲聊，然后确定一个主题开始即兴表演。

这个喜剧特辑的反馈如何呢？豆瓣评分达到9分，被网友推为本年度最好笑的综艺。尽管是英语国家的语言类节目，从文化差异上会有不少中国人难以理解的笑点，但是网友们依然评价该节目令人“从头笑到尾”，两位演员没有任何辅助，却配合默契，笑料不断，相比中国喜剧类综艺那些苦闷的编剧们，令人深思。

首先，这两位演员本身就有很好的表演功底，且一直活跃在即兴喜剧领域，他们常年在剧场演出。这是在疫情的大环境下，他们首次进行电视录制的尝试，但依然保留了剧场和现场观众的传播形式。

其次，这个喜剧特辑只有三期，原则上也无法做得更长久，因为两位演员进行即兴喜剧表演也需要日常的积累，密集的笑点虽然好，但是无法持续。

归根到底，喜剧有门槛，喜剧编剧门槛更高。喜剧类综艺节目作为重要的综艺品类一直处于很尴尬的境地：门槛高，创新难。中国电视人在即兴喜剧形式上进行的不断探索为喜剧类综艺打开了一扇惊喜的门，但是喜剧创作的核心依然没有变，那就是一定的生活积累。

观众期待看到好的喜剧类综艺，他们也愿意等待。或许，合适的人选，较短的期数，纯粹的即兴可能是一种更合适也更持久的喜剧赢得笑声的方向。

（作者单位：浙江卫视战略发展中心）