艺术·行走

在互动中让年轻人爱上交响乐

——记中国爱乐乐团“高雅艺术进校园”山西行

本报记者 刘 淼

11月12日，山西工商学院礼堂的舞台上，乐队的演奏家们已经就位。

指挥还未上场，美国二十世纪福克斯电影公司的片头曲已经率先被演奏家们奏响。曲毕，指挥杨洋走上台。“乐队不像话，指挥还没来就自己开始了。让我们来看看，有了我，演奏会有什么不同。”杨洋转身，指挥乐团再次演奏了相同的曲目，乐团更加平衡的音响、铿锵果断的节奏和鲜明的音乐律动，让台下的同学和老师们情不自禁地鼓起了掌。

在这个活泼生动地展示指挥对于一支交响乐团重要性的互动环节中，中国爱乐乐团开启了为期一周的“高雅艺术进校园”山西行活动。

“我们的小提琴首席演奏的是什么曲子，大家知道吗？”杨洋问。同学们异口同声：“《不想长大》。”“我猜大家都会说是SHE的歌曲《不想长大》，可我想告诉你们的是，这首歌曲其实是借用了莫扎特《第四十交响曲》第一乐章的主题。”演出正式开始前，杨洋分声部介绍了弦乐、木管、铜管和打击乐的各种乐器。《茉莉花》、《想亲亲》、《千里之外》、新闻联播主题曲、游戏《斗地主》的背景音乐……每种乐器的演奏者都选择了师生们熟悉的乐曲片段进行了展示。

当大提琴演奏家奏出《菊花台》的旋律时，台下的同学们大声喊出了乐曲的名字。杨洋又做了些补充：“告诉大家一个秘密，周杰伦在录制这首歌曲时，为他进行乐曲演奏的正是我们中国爱乐乐团，而其中担任大提琴独奏的，就是我身边的马珏仑老师。”随着马珏仑起身示意，欢呼声和掌声同时响起。

活泼热烈的乐队编制介绍之后，演出正式开始。与开场的主题相呼应，中国爱乐乐团专门为此次进校园活动设计了电影音乐专场音乐会。《星球大战》、《碟中谍》、《时光倒流七十年》、《乱世佳人》……一部部外国经典电影中或慷慨激昂或缠绵悱恻的音乐悉数呈现，伴随着中国爱乐乐团高水准的演奏，约翰·威廉姆斯、约翰·巴瑞、托马斯·纽曼等一个个在作曲界闪闪发光的名字，也被杨洋一一介绍给了台下的师生。

演出结束，在师生们一阵高过一阵的掌声中，乐队一再返场。而最终的返场曲目是中国爱乐乐团精心挑选的由中国音乐家协会主席、作曲家赵季平为电视剧《乔家大院》创作的配乐——富有浓郁山西传统音乐风格的《远情》。

“交响乐原来这么好玩好听啊！”“那个演奏大提琴的叔叔挺帅的。”“《时光倒流七十年》的音乐很好听，大家一起看看原版电影吧。”“哪里有爱乐乐团其他的演出资料啊，跪求。”……演出一结束，同学们在学校的BBS上热烈地讨论着。

取得这样好的演出效果，虽然在杨洋的意料之中，但他依然很高兴。“中国爱乐乐团成立13年来，演出了很多大部头的作品，这样通俗的作品演得并不多，而做这样一场电影音乐专场音乐会更是头一次。进校园演出，面对对交响乐不甚了解甚至一无所知的学生观众，如果我们演出一些古典音乐，即使加上讲解，他们也不一定会喜欢。但电影音乐有画面感，旋律都很好听，每首曲子也都不长，很容易引起学生的共鸣。”

而这种轻松生动、互动性强的讲解方式，已经是中国爱乐乐团在“高雅艺术进校园”的实践中经过千锤百炼的法宝。“既然是进校园面对年轻人，音乐会就不宜太严肃，我们更希望多一些互动，让大家都玩得开心。事实证明，我们的选择是正确的。即使是在艺术专业院校演出，我们也会采用这种方式。虽然大家学的是音乐专业，但也会觉得我们的讲解方式很有意思。现在网上还有我们在各个学校介绍乐队乐器的各种版本的视频，点击率还很高。”

但因为是首次举行电影音乐专场音乐会，杨洋觉得也有遗憾。“一下子把几个声部都介绍完，时间有些长了，学生们有些疲倦。下一场演出我们准备分成几个部分穿插在演出中进行。再者，我们演出的都是经典电影的插曲，对于现在的‘90后’‘00后’来说，有些偏老了，很多电影他们都没看过，甚至没听说过。”

对于选曲出现的问题，杨洋也有几分无奈。“近几年的电影音乐，能够单独作为交响乐演奏的很少。比如《指环王》的音乐，搭配着电影的画面是非常好的，但是单独进行演奏，效果不是很好。我们也曾尝试选择动画音乐，比如宫崎骏的作品，但是又牵扯到版权的问题，非常麻烦。还有很多新电影的音乐，虽然很好，但是很难找到谱子。而这些老电影的音乐，很多乐团都演过，谱子都是现成的，很容易租借。”

11月13日，中国爱乐乐团在山西药科职业学院进行了此次山西行的第二场演出。杨洋按照前一天设想，把乐器讲解分成了三部分，分散在演出曲目之中。

之后，中国爱乐乐团又在山西交通职业技术学院、山西经贸职业学院成功进行了两场演出。“经过这4场演出的锻炼，乐团把这十几个曲目都练出来了。希望这套曲目能在下一个乐季的适当时间推出。当然，打造成乐季中的音乐会，我们也会做一些改变，比如加上独唱、独奏等环节，应该很好看。”杨洋说。

艺术·舞台

儿童剧《彩虹》：处处传递正能量

本报记者 郑 苒

“站在城市向往原野的空旷，站在山巅眺望无尽的远方，去寻找我的思念……”伴随着悠扬的歌声和欢快的舞蹈，11月11日至14日，由中国福利会儿童艺术剧院（以下简称“中福会儿艺”）原创的儿童剧《彩虹》在上海浦东新区文化艺术指导中心上演。11月22日，剧组又奔赴苏州参加由中国文联、中国戏剧家协会和苏州市人民政府共同主办的第十三届中国戏剧节。

《彩虹》是中福会儿艺于2012年下半年创排的一部取材于中学生生活，反映当下教育、亲情与社会责任感问题的儿童剧。该剧以城市和山区中学生对口交流、互相体验对方的生活环境为契机，让城里孩子方磊来到了山里，也让山里的孩子山妹踏上了去城市的寻亲之路。山妹为了寻找妈妈，走失在大都市的街头，无助的身影牵动着城里和山里所有孩子们的心。城里的孩子运用网络搜索帮助山妹找到了妈妈，而山里的孩子狗剩凭着自己的冷静机智救出了被暴风雨困在树上的方磊。经历了一系列波折，城市与山区的孩子搭建了一道心灵“彩虹”，谱写了一首赞美青春、理想的颂歌。

儿童剧《彩虹》在叙事上采用两条主线并行的手法：一是以方磊、山妹为代表的城乡中学生体验彼此不同的生活，二是山妹寻找外出打工的妈妈。山里孩子的质朴与善良，城市孩子的优越和娇气，从故事一开始便不断发生冲撞。随着剧情的发展，这种冲突逐渐消融。在故事的最后，出现了“彩虹”这一元素符号，象征着在不同地域间搭起了心灵间沟通的桥梁，更寓意着孩子们美好的明天。该剧总导演、中福会儿艺院长兼艺术总监蔡金萍表示，希望通过该剧传达给广大青少年儿童正确的社会价值观。

据主创人员介绍，中福会儿艺在创排儿童剧时，始终遵循“正能量的传递不以说教的面孔呈现”这一理念，将为人处世的道理巧妙融入剧中的细节。家境富裕的方磊通过竞争获得到山区学校接受锻炼的宝贵机会；坚强的山妹在妈妈外出打工后勇敢地承担家庭重任，悉心照顾弟弟；方磊的企业家爸爸诚信经营、体恤员工，帮助困难员工的子女就学；还有同学之间的友爱与互助，农村孩子的乐观，老师的耐心教导，无不闪烁着正能量的光芒，让青少年儿童在看剧的过程中潜移默化地受到感染，学会做人的道理。

与此同时，主创团队希望这是一部富有人性关怀的剧目。剧中人物没有贫富贵贱之分，每个人都有可贵之处和需要完善的地方。编剧汪浩说：“比如‘富二代’也是有非常友善的一面，要去挖掘，他也有困惑，我们不能脸谱化。”剧中的方磊就是这样一个阳光、乐于助人的中学生。他虽然生长在城市，但对农村充满向往，与农村的小伙伴打成一片；他懂得分享，会把自己最喜欢的巧克力分给第一次见面的农村中学的同学们；他见多识广，会使用各种高科技设备，但缺乏基本生存知识，在狗剩落水后一筹莫展……客观的展现和生动的诠释让方磊这个“富二代”形象更加饱满、贴近人心。

简洁美观的舞美是该剧的又一大亮点。舞美设计的特点在于同一个舞台上、同一时间内出现城市与山区两个空间，二者相互交融，通过差异化的灯光、背景，城市与山区在短时间内实现空间转换，呈现出独特的艺术效果。同时，融入高科技手段，通过动态的多媒体表现出白云流水、城市的迷失、山间暴风雨、雨后彩虹和放飞的风筝等种种意象，使不少学生有身临其境之感。

艺术·剧评

《辣妈正传》：不雷也热的话题剧

任乐源

首轮亮相刚刚结束，《辣妈正传》的二轮播出又如火如荼地展开了。此次除央视下午档播出之外，湖北、河北、吉林、陕西四大卫视在黄金档联袂推出，“辣妈风潮”又一次汹汹来袭。作为二轮剧，其热度不减，不少观众依然兴致勃勃地追看。而自10月底在马来西亚开播后，该剧还将于12月开始在我国香港以及新加坡、美国播出；2014年2月，我国台湾以及越南、柬埔寨、韩国也将掀起“辣妈热”。

纪录是用来打破的，特别是在潮流汹涌的娱乐产业，更是一浪更比一浪强，单集售价400万元的《甄嬛传》余温犹在，同样由孙俪领衔的《辣妈正传》便以单集500万元、总价2亿元的成绩成为史上最赚钱电视剧，轻松破解了“后甄嬛时代”谁来坐庄的悬念。是什么让“辣妈”能够异军突起，打破了“非雷剧不红”的行业惯例？这恐怕要从现实谈起。

现实就是剧中女主人公夏冰所代表的“80后”一代已经到了身为父母的年纪。众所周知，当下都市生活压力巨大，白领工薪阶层普遍处于生理和心理的双重亚健康状态，自顾尚且不暇，更是缺少精力和能力自己照顾孩子，多半都是由长辈隔代照看，甚至有一部分人选择了不要孩子，甘愿受困于隐形的道德高墙。数以千万计的适龄家庭陷入了生儿育女的烦恼之中。在这样的现实背景下，《辣妈正传》应运而生，刺中现实的犀利话题，接了地气，也吸引了观众。

不难看出，《辣妈正传》的创作者有生活，夏冰就是现实中“辣妈”的真实写照：不擅长处理婆媳关系，却能把丈夫管得服服帖帖；不追求名利富贵，却一定要在人前穿得光鲜靓丽；内心善良敏感，嘴上却从不服软。没有刻意抬高，也没有特别贬低，夏冰就是一个普普通通的职场女性，从意外怀孕到结婚生女，她所受过的委屈、做过的糗事，都具有鲜明的代表性。每一集都有让人感同身受的细节——元宝在结婚前夜砸商店偷婚纱，半夜给夏冰买春卷；夏冰在宝宝未满月时就溜出家门喝酒，让孩子酒精过敏；还有夏冰和婆婆彼此不合又彼此依存的关系……这些鲜活的描写，让《辣妈正传》具有强烈的喜剧效果，让观众时时会心而笑。

目前，《辣妈正传》在网络平台的点击量已近10亿。随着央视和另外几家卫视的播出，网络流量再度上升。从网友回馈的声音不难看出，喜欢这部剧的人群正是当下城市里的主流人群——白领适龄婚育人群，他们通过《辣妈正传》感受到了生儿育女背后的苦与甜、酸与辣，也得到了把“辣妈”精神进行到底的正能量。当许多影视公司、创作者把焦点对准婆媳斗、小三斗等事的时候，《辣妈正传》却用一场成长，讲出了年轻妈妈们的心声，演出了她们的真实人生。

当夏冰穿着多彩的衣裳推着婴儿车走在阳光下，这一画面让我们感受到一代人正在悄然长大，“80后”已经告别终将逝去的青春，在奋斗的路上品尝过现实的艰辛和爱情的甜美，进入到人生的一个全新阶段。时光继续在走，潮流无法停驻，《辣妈正传》以话题的热烈和商业的成功在2013年留下了自己的鲜明印记。

艺术·影评

《饥饿游戏2》：更震撼，更走心

翩 翩

比前作出色的续集电影并不多见，《饥饿游戏2：星火燎原》有幸成为这样一部电影。1.61亿美元的首周末成绩、7050万美元的首日成绩，令其一举创下了北美影史2D电影的首周末票房最高纪录。在中国内地，该影片以首日近2000万元、首周8000万元票房的成绩，成为当下国内上座率及观影人次最高的影片之一。

综观国内观众对该片的评价，基本上是一边倒的称赞。特别是看过《饥饿游戏》的观众，一般都认为此续作“有突破、有惊喜”。

前作中，女主角凯特妮丝和“恋人”皮塔浴血奋战，打败众多对手，在第74届“饥饿游戏”中侥幸获胜，从而获得了生存权与荣耀。《饥饿游戏2》承接这一故事，讲述了凯特妮丝成为胜利者之后的故事：幸福生活并没有如期到来，凯特妮丝仍然无法摆脱这个残酷游戏——随着第75届“饥饿游戏”拉开战幕，由历届获胜者组成的选手队伍再陷一人独活的赛制，她只能重返战场，再次厮杀。

如此剧情看似“狗血”依然，却传递出了前作所不具备的思想性：在杀人游戏中取得的胜利不过是苟延残喘的机会，如果想获得真正的自由，必须打破现有秩序，扳倒游戏掌控者。在该片中，命运、觉醒、抗争、革命、自由等富有人文色彩的主题更加深刻，架构更加宏大，结果也就更加讨巧——如果能在枪林弹雨和你死我亡的直接刺激之外再收获些许灵魂震撼，对观众来说是再妙不过的观影体验。

此外，影片出彩之处还在于人物的刻画。主要角色几乎都是有血有肉的人物，女主角自不必说，皮塔对她的感情也比前作充实很多，甚至连凯特妮丝的母亲这样戏份极少的角色，电影也给予了适当的表现空间。尤其是一些细节安排颇感人，如凯特妮丝凝望着冻结的丛林小湖、黑密斯趁乱偷喝医用酒精，乔汉娜大骂总统之后的失落与空虚……这些一闪而过的镜头处理，十分巧妙地丰满了各个角色的心理活动，烘托出了相应的情绪，让电影显得更加富有情感温度。

当然，女主角的精彩表演功不可没。看过《饥饿游戏》的观众一定不会忘记饰演女主角的詹妮弗·劳伦斯，当时还不是奥斯卡影后的她一人撑起了整部电影。如今，手捧着这么一块金字招牌，投资方和制作方当然不会浪费，把大量戏份抛给影后。而劳伦斯确实不愧盛誉，不仅将打斗场面完成得畅快淋漓，更将多处复杂情绪诠释得精准到位，有观众甚至称“观其一人就值回票价”。

总而言之，更换了编剧和导演的《饥饿游戏2》脱胎换骨，与纯粹的爆米花电影拉开了距离。最令人欣慰的是，其商业的成功却是源自对人文情怀的呈现与释放，这不仅令忠于苏珊·柯林斯小说的“原著粉”和普通观众得到了更深层次的满足，也为流水线大片送上一个提醒——与其在视觉游戏中越陷越深，不如试试刻画人物、回归走心。

艺术·资讯

36位艺术家将歌唱《人民的毛泽东》

本报讯 （记者刘淼）12月25日，《人民的毛泽东——纪念毛泽东诞辰120周年音乐会》将在北京国家大剧院歌剧院上演。

据悉，音乐会由国家大剧院、中国音协主办，主创阵容强大，由曾庆淮担任总策划，陈维亚担任总导演，徐沛东、李海鹰担任音乐总监，朱海担任总撰稿，周涛、瞿弦和担任主持人。音乐会演出阵容更是星光熠熠，不仅有阎维文、宋祖英、刘斌等歌唱家，还有曲丹、王丽达、泽旺多吉、阿鲁阿卓、王二妮等青年歌唱家，共计36位。

艺术家们将以独唱、男女声二重唱、朗诵等多种艺术形式，为观众演绎19首音乐作品，其中包括《东方红》、《浏阳河》、《沁园春·雪》等歌颂毛泽东和根据毛泽东诗词创作的音乐作品，以及《人民的毛泽东》等配乐诗朗诵作品。

据陈维亚介绍，音乐会将由余隆执棒中国爱乐乐团担任协奏，同时特邀国家大剧院合唱团、中国歌剧舞剧院合唱团共计120人的庞大阵容参演。

中国当代舞剧、舞蹈诗创作研讨会举办

本报讯 （记者张婷）第九届中国舞蹈荷花奖舞剧舞蹈诗比赛期间，中国当代舞剧、舞蹈诗创作研讨会于11月24日在上海举行。中国舞蹈家协会名誉主席白淑湘，中国舞蹈家协会主席赵汝蘅，中国舞协分党组书记、驻会副主席冯双白，中国内地和香港、台湾以及新加坡等地的几十位舞蹈编导、学者与会。

会上，与会人员就舞剧的现代性、舞剧剧本的创作、舞剧中舞蹈的创作、源于生活的创作方法与在编舞上的实际应用、如何吸取各艺术门类的优质基因来丰富舞剧创作的内涵等问题展开深入讨论。著名编导丁伟表示，舞剧作品在舞蹈技法上的模式重复、缺乏创新的问题应该引起重视。青年编导赵梁认为，现在许多舞剧作品立意不够深刻，一些中国文化符号元素被无限放大，造成舞剧本身华而不实。冯双白在总结发言中指出，中国舞协会尽量多举办此类研讨会和学习班，为全国舞蹈编导尤其是青年编导提供尽可能多的学习机会。

余惠生二胡独奏“回眸·琴韵”

本报讯 由北京军区战友文工团主办、中国音乐家协会二胡学会协办的《回眸·琴韵》余惠生二胡独奏音乐会日前在京举行。

在音乐会上，不仅有《豫北叙事曲》、《寒春风曲》、《空城计》等经典作品的回顾演绎，还有《红娘》、《空城计》等京剧唱腔音乐的改编呈现。余惠生与许讲德、李玉宁、李玲玲以及战友文工团管弦乐团、战友京剧团等的配合，博得了观众的阵阵掌声。

余惠生现为北京军区战友文工团国家一级演员，中国音乐家协会二胡学会副会长，民族管弦乐学会胡琴专业委员会理事，《中国二胡通讯》副主编，全国艺术水平（二胡）考级评委。她1977年考入南京艺术学院本科，师从马友德教授。1982年以优异的成绩毕业并留校任教，在校期间先后得到蒋风之、刘明源、张韶、许讲德、陈耀星等名家指点。1983年调入北京军区战友文工团，先后在全国二胡邀请赛、全军文艺会演中获奖。 （余 一）

第四届北京国际电影节“天坛奖”启动报名

本报讯 （记者钱力）第四届北京国际电影节将于2014年4月16日至23日举办。日前，电影节主竞赛单元和展映单元的影片报名工作已全面启动，北京国际电影节组委会盛情邀请国内外电影企业、机构和组织，推荐优秀影片报名参加。

本届北京国际电影节主竞赛单元和展映单元将面向全球征集多题材、多国别、多风格样式的影片，汇聚世界电影优秀成果，推动电影交流与合作。报名第四届北京国际电影节主竞赛单元的影片出品时间应为2013年1月1日至2014年2月28日不少于70分钟的故事片；除专题性展映单元以外，报名展映单元的影片时间应为2012年1月1日以后出品的纪录片、动画片和不少于70分钟的故事片。

据了解，第四届北京国际电影节将举办“天坛奖”评奖、开幕式、北京展映、电影魅力·北京论坛、北京电影市场、精彩在沃·电影嘉年华、闭幕式暨颁奖典礼七大主体活动。“天坛奖”评奖设有最佳影片奖、最佳导演奖、最佳男/女主角奖、最佳男/女配角奖、最佳编剧奖、最佳摄影奖、最佳音乐奖、最佳视觉效果奖等。

3D动画电影《魔海寻踪》将映

本报讯 （记者钱力）由南京朱雀影视动画公司出品的3D动画电影《魔海寻踪》将于11月29日全国公映。日前该片在京举行了看片会，不少观众称，影片画面精致、3D效果逼真、剧情引人入胜。

《魔海寻踪》以郑和七下西洋的传奇经历为蓝本，以两名航海学校的学生拾到宝物笔洗穿越时空回到明朝为开端，穿插奇幻的冒险和浪漫的爱情故事。片中出现大量海上及海底场景，神秘海怪的加入也为全片添加了几分魔幻色彩。编剧韩素平表示，虽然影片的类型是动画片，但受众不仅仅是孩子。“我们希望通过影片传递郑和的冒险精神，表现航海探险中的奇幻、惊险与浪漫，展现中国气魄、中国精神。”

值得一提的是，该片采用了和《阿凡达》一样的“动作捕捉”技术，这在国内还是首次。不管文戏武戏，所有的角色都由专业的演员从头至尾表演，然后同步进行动作捕捉，以保证人物动作的自如、准确、流畅。该片主题曲《向海》由刘欢演唱，曲调恢弘大气；片中张靓颖演唱的插曲《我去了》凄美动人。

据悉，该片制作完毕至今已载誉满满。自获得2011年国家动漫精品工程奖项起，先后入选2012年文化部对外文化输出精品项目，获得2012年中国动画学会年会“美猴奖”，并被列入国家动漫品牌建立和保护计划等，有望成为年底贺岁档的一匹黑马。