

艺术·聚焦

“处女座”主创和“柯南式”观众

——谈谈几部热播剧及其接受

刘洋

《半月传》剧照

2015年开播的国产电视剧《伪装者》、《琅琊榜》、《半月传》等不但赢得了相当高的收视率,而且引发了评论品鉴的热潮,场景道具、画面效果、拍摄手法、构图法等关键词成为热门话题。

纵观2015年国产电视剧创作和来自各方的品评,不难发现一个醒目的现象:这些评论对艺术手段、艺术效果的关注度提高,并且将细节作为衡量电视剧水准的标尺。

画面效果成热点

古装剧《琅琊榜》堪称去年的现象级作品,其定位为正剧,画面风格不同于《武媚娘传奇》、《花千骨》等古装剧的绚丽明艳,而是凭借水墨般古朴凝重的质感被网友誉为魏晋风骨的美学风格。剧中诸多画面被当做摄影、摄影的构图范例进行解读,黄金三分构图法、井字构图法、黄金螺旋构图法、对角线构图法等术语逐渐通过媒体平台进入大众视野,随即成为剧评的热门词语。由服饰、道具、灯光等打造出的画面效果对观众来说是直观的视觉冲击,而构图技巧等显然是对美感更深入的认知和艺术化的解读。

自此之后,对构图法、画面风格的讨论被沿用,到随后播出的《半月传》等古装剧的评论中,细心的观众还对几部作品做对比分析。

对普通观众甚至部分“专家”来说,仅仅把电视剧当做小说欣赏,甚至当做史学去考察,是由来已久的欣赏习惯。但是电视剧是视觉、听觉的综合艺术,需在布景、服饰、灯光、画面、音响等环节上耗费心血,剧评从剧情、故事、人物

而兼及画面效果,是鉴赏能力更为完善的表现,观众终于发现,对于视觉艺术,形式本身就是一种美。

《琅琊榜》等剧公认的精良制作是带来欣赏角度转变的重要契机,新兴媒体的传播技术和速度无疑也助力不少。当观众仅仅通过手机、平板电脑便可以随时随地观看高清影视剧及其剧照,在这个读图时代,画面效果成为普遍审美诉求大约只是一个时间问题。

备受瞩目的细节制作

注重细节雕琢是打造精品艺术所必需。近年来,揭秘电视剧的穿帮台词、镜头、情节成为网友津津乐道的话题,古装剧往往成为“重灾区”,高希希版《三国演义》、李少红版《红楼梦》等制作水准已经不低的作品都被指出过不少漏洞。排除个别吹毛求疵的挑剔心理和太过业余的鉴赏误区,观众对制作细节的合理期待对电视剧创作团队的总体能力提出了更高要求。

由于时代相隔,古装剧的确比现代题材作品更难做到细节完美。对于古装正剧来说,考验细节之处除了演员过硬的演技之外,主要体现在对历史的还原程度、情节设计的合理化程度。2011年起几度创造电视剧收视高峰的《甄嬛传》中考究的服装、饰品,日常器具对清代历史的高度还原,博得了大量观众的喝彩,同样由郑晓龙执导的《半月传》不负众望,以同样严谨的态度呈现了战国时期楚国、秦国的服饰、器具、礼俗,剧中礼器、青铜酒器与食器、坐卧用具、竹筒、帛书、符节等道具皆有不同

《琅琊榜》剧照

程度的特写镜头,营造出浓郁的历史氛围。

在大量有关《半月传》的剧评中,由“非”字引出的战国姓氏知识,围绕非月的战国历史事实考察十分流行,有关春申君黄歇的历史记载和剧中与之相违背的角色设定亦在剧评中引起了争论。这种情形与《琅琊榜》播出时,《琅琊榜》中的古诗词、《琅琊榜》中的发冠等文章迅速成为很多微信公众号头条的情况异曲同工。《琅琊榜》中九安山一役,靖王下山解救兵的时候,严格依据古战场上军队加急行军时的装备习惯,尾随的队伍中每个士兵除了坐骑之外还各自牵着一匹马,这一细节及其背后的严谨创作态度被网友们称赞不已。这说明,观众对电视剧细节的要求已到了十分专业、严格的程度。

此外,观众对电视剧细节的要求侧重点也是关键指标。电视剧的主要任务是满足观众的审美需求,以历史事件为依托的古装剧即便还原历史,也并不意味着僵化地拷贝历史,而是在历史事实基础上再度创作,将尊重历史和符合当下观众审美诉求统一起来。对古装剧细节的合理要求有助于督促创作团队以更加专业的技能和更加用心的态度打磨出精品,但同时,将古装剧当做纪录片甚至历史教科书看,稍与某些历史记载不符便大加责备嘲讽的做法甚为不妥,背后或许还潜藏着病态的观赏心理。

优质热播剧提升观众口味

2015年,孔笙、侯鸿亮、李雪及其团队

的代表作《伪装者》、《琅琊榜》、《他来了请闭眼》等电视剧陆续播出,《琅琊榜》刚刚斩获第30届飞天奖优秀电视剧奖。这个被戏称为有强迫症的处女座导演组创作的作品在2015年获得盆满钵满。

有人把制作水平高超的电视剧称作良心剧,良心剧意味着过硬的艺术品质、精良的制作工艺和震撼人心的精神力量,这里面涉及情怀和境界。

纵观2015年观众心目中的良心剧,在画面效果和细节刻画之外,总要传达家国天下的情怀、志同道合的兄弟情谊、坦荡大气的正能量等。在《琅琊榜》、《伪装者》等剧或平冤、或抗战的艰难历程中,父子、师生、兄弟恩情等温暖入心的情节和舍身为天下的英雄主义情怀感染了无数观众。笔者发现在一次采访中,两剧的导演孔笙曾表示,影视剧在商品属性之外还有艺术属性,需要对人的精神提升有所影响,而在孔笙这一代人的血液里燃烧着的理想主义、英雄主义梦想是深入骨髓、不能遗忘的。这是一部电视剧在工艺层面以外,支撑其成为良心剧的精神力量。

与舞台艺术一样,电视观众也需要培养。当观众反复观赏一部电视剧时,情节、人物成为观众日常的谈资时,当一部电视剧中的美感、温暖、力量被越来越多的观众领悟、认可并潜移默化地接受时,创作者和观众便成了知音。观众的高水准让创作者不再感慨宝剑蒙尘,观众的高标准也规约着创作者拿出更多的良心剧,两者良性互动,催生的将是国产电视剧创作与欣赏的良好生态。

艺术·视野

「音乐肖像」:

用歌唱去记录

本报记者 罗群

音乐可以用来聆听、用来感受,也可以用来记录生活、记录人生。1月16日,由乐视音乐与音乐人小河共同发起的旨在以音乐记录普通人生命与生活的“音乐肖像”项目第一季音乐会《时间的蜜》在京举办。

做“音乐肖像”是小河2009年就已产生的想法,他对“音乐肖像”的解释是六个字:“用歌唱去记录”,记录的对象是当下社会大众中不同身份的普通人和他们的故事。2010年,小河在网上发起征集,而后根据应征人提供的自我介绍和申请理由选出有故事的人,与对方相处一段时间,并根据其生活创作一首歌。小河在一年中分别为12个陌生人写了12首歌,完成了词曲创作的初稿及音乐小样录制,这些人包括保洁员陈木莲、语文教师王刚、矿工侯师傅、收藏家管艺等,每个人背后都有一段精彩的故事。

“音乐肖像”的创作模式从“有感而发”到“由动生感”,创作者变得更加主动,接续了艺术创作前进行采风优良传统。而与一般采风多抓取重大的人物、主题、文化现象不同,“音乐肖像”关注的是诸多平凡人的真实生活,描述的是一个时代中的众生相。

可惜随着小河的意外受伤,“音乐肖像”无奈搁置。直至最近,小河请来了12组音乐人,包括民谣鼻祖级人物周云蓬,以一首《南山南》红遍全国的马頔,八年未出新作的校园民谣领军人物老狼等,每组音乐人负责改编、演绎“音乐肖像”中的一首歌曲,为之注入新的生命。

写收藏家管艺的那首歌由老狼与发光曲线乐队共同完成再创作。老狼说:“管艺比我大不了多少,我能够理解他的经历和某些心态,我们都经历过从白衣飘飘、风花雪月的状态到后来的充满激情,再到理想破灭、随波逐流,最终回到现在的平静的生活状态。”老狼在录《管艺》这首歌时每次都是从头完整唱到尾,而不是分段录,因为他要追求一种完整感,一段音乐里包含一段不能割裂的人生。并且,老狼为这首歌唱了不同的版本,“毕竟每个人对音乐的理解不同,用哪一版让小河

做选择吧。”老狼说。

老狼的演绎是在小河的词曲创作中加入自己对人物的理解,而马頔则对小河写个性女孩王若娜的原作进行了大刀阔斧的修改。“我在网上联系上了王若娜,5年过去了,她发生了许多变化。”马頔说,“而且,我跟小河老师年纪、阅历不同,对人的理解不一样,我的《王若娜》是我个人对这位姑娘的一种阐释。”

音乐与人一样处在变化中,这种交互正是“音乐肖像”所追求的。小河的挚友、乐视音乐CEO尹亮说:“‘音乐肖像’所追求的交互过程是值得这个行业的创作者思考的,无论是内容的创作模式还是其意义生发的可能性,都有很大开拓空间。在现在的音乐环境里,这样的模式或许可作为创新的参考。”尹亮表示,乐视音乐愿意为有想法的音乐人提供平台,第二季“音乐肖像”的招募计划也已启动。随着“音乐肖像”的逐年开展,所积累的大量资料将对未来音乐人的创作提供营养、产生影响。

艺术·资讯

《红星照耀中国》献礼红军长征胜利80周年

本报讯 日前,由中央电视台、战友电视艺术中心、浙江宁波市市委宣传部等联合出品的革命历史题材电视剧《红星照耀中国》在上海开机。

该剧以一对美国记者夫妇的视角,讲述发生在上世纪三四十年代中国的历史事件和重大变革,描写了人们的理想、追求、生活、爱情以及他们在时代中的命运沉浮与悲欢离合。

该剧被列为2016年“纪念红军长征胜利80周年献礼片”重点电视剧项目,由战友文工团艺术指导臧云飞担任编剧、总导演,聘请了国家重大革命历史题材电视剧方面的专家王朝柱、李准、仲星祥、王伟国、陈先良担任剧本顾问,历时两年打造剧本,高度重视、严谨细致地还原历史事件。

《红星照耀中国》还特邀赵文卓、黄海冰、蔡国庆、周海媚、孙浩、丁晓君等共同出演。该剧协调动用上万名群众演员,打造恢弘壮阔的历史场面。(罗群)

舞台剧《左耳》在京上演

本报讯 (记者刘森)改编自饶雪漫同名小说,由光线传媒和至乐汇共同出品制作,雷志龙编剧、饶晓志导演的舞台剧《左耳》于1月13日至17日在北京大隐剧院上演。

舞台剧《左耳》虽然沿袭了原著的故事内容,却在整体架构上做了重大改编,重新调整了叙事的时间线索,赋予了作品成长之后重新直面残酷青春的全新角度。饶雪漫坦言,自己之前对话剧舞台没有什么了解,也没有太在意和重视,但当她看到剧本时十分惊喜:“我对改编很满意,我很惊讶,没有想到他能写那么好。我觉得舞台剧本很难写,我肯定写不出来。”

舞台剧《左耳》的演出唤起了不少观众的青春记忆,大家为剧中人物命运唏嘘不已的同时,也对自己正在经历或曾经有过的青春感慨万千。有观众说:“本来以为我早已过了青春期,对这种爱来爱去的情节免疫,结果刚看了开头就想哭。台词很赞,舞台效果更赞,动作设计很有想象力,导演太用心。”

据悉,北京首演结束后,该剧将开启全国巡演。

贺岁舞台剧《李茶的姑妈》开启第二轮演出

本报讯 (记者陶瑞艳)去年12月首轮连演17场座无虚席的开心麻花2016年贺岁舞台剧《李茶的姑妈》,1月1日至31日又在北海海悦剧院开始了第二轮演出。这是开心麻花继电影《夏洛特烦恼》后的最新力作,爆笑本色丝毫不减,每场都有多处包袱被喝彩和掌声中断。

《李茶的姑妈》除了有开心麻花一贯擅长的犀利台词和爆笑包袱外,讲故事的方式也让人耳目一新。其精彩之处是一系列巧合事件带来所

荷兰马兰多轻音乐团将亮相广州

本报讯 (记者刘森)2月13日至14日,荷兰马兰多轻音乐团将在第三大掌门人丹尼·马兰多的带领下登上广州大剧院的舞台,奉献一台激情浪漫、充满时尚动感的音乐会。

此次音乐会的曲目大多是流行歌曲和世界各国民族音乐的改编曲,对旋律、节奏也进行了调整,使之更加舒缓、轻松、悦耳。曲目

艺术·戏曲院团长访谈

二人转要通俗,不要低俗

——访长春和平大戏院董事长徐凯宏

裴轲涛 本报驻吉林记者 常雅维

他不是演员,却吸引着一大批身体绝技、特立独行的民间二人转艺人;他不是导演,却有着非凡的艺术想象力,创造着一个又一个生命力强、接地气的舞台作品——他就是吉林长春和平大戏院的董事长徐凯宏。作为一个民营二人转演艺团体,当下面临怎样的问题与抉择?如何走出一条行业振兴发展的新路?带着这一系列问题,笔者采访了徐凯宏。

笔者:二人转诞生于民间,300多年来一直活跃在东北乡村,长春和平大戏院是接纳二人转进入城市剧场的排头兵,请您谈谈一个民营院团怎样进一步对二人转进行艺术创新和发展?

徐凯宏:二人转是俗文化,但要通俗不要媚俗,更不能低俗。围绕党和国家有关文艺的一系列政策和精神,我们反复分析研究目前二人转市场,认为节目陈旧、老套,演员表演千篇一律是亟待解决的问题。

面对这种状况,我们从根子上入手,首先聘请著名老艺人“回家”。前不久我们请回了十几名和平大戏院走出去的大腕儿演员,对现有演员进行台下指导、台上合作。另外聘请知名编导结合演员自身特点,为他们写本子、编段子,量身定做节目,编创了一大批受观众欢迎、让人振奋、引人向上的好节目,其中包括传统二人转新唱《唐僧取经》、舞蹈《红高粱》、大型舞台剧《民族脊梁》以及反映现实生活的新编二人转及小品等。

目前,我院全体演职人员处于编创、排练、打造精品节目的热潮中,研究学习新段子、翻新完善老段子,形成了创新氛围,提高了节目质量,以此回报百姓,让百姓在娱乐中获取正能量。

笔者:近日,和平大戏院演员刘亮、

白鸽因获得东方卫视《笑傲江湖》总冠军迅速走红,剧院是怎样挖掘和培养人才,助推他们成长的?又采用怎样的管理机制增强凝聚力和团队意识?

徐凯宏:俗话说“宁带千军万马,不带二人转演员仨俩”。二人转演员大多来自民间,是一个比较松散的团队,对他们的管理上,我主张把企业交给员工。我们变雇员为合伙人,让员工参与企业管理,建立以二人转演员为主体的自我管理、自我教育的模式,对优秀演员实行特殊鼓励政策,促使人才辈出,形成全院上下一盘棋的局面。

我们还请来专家教授对全体员工进行了为期半年的培训,让剧院五大部门、四大剧场的各项工作都迈上了新的台阶。与此同时,和平大戏院每年拿出20万元至50万元作为奖励基金,每月进行创新评审会,形成激励机制。

刘亮、白鸽、崔大笨、张欢等因演艺水平高,节目不断出新,都是获得剧院内部奖励较多的演员。剧院还培养出大圣、蒋小东、孙小明、张松波、王二等知名青年二人转演员50余名。

笔者:您作为企业家曾在其他领域获得成功,在二人转行业低谷期接手和平大戏院,您对这个行业的前景是否乐观?对和平大戏院的发展有怎样的规划?

徐凯宏:二人转演艺的经营是文化产业中的朝阳产业,需要政府的引导和支持,也需要有胆识的企业家为其做长远规划,才能健康有序地发展。

和平大戏院创建于1998年,眼下,剧院正在规划其发展史上浓墨重彩的一笔:建造融舞台表演、学术研讨、人才培养与交流、长白山文化博物馆、二人转衍生旅游纪念品集散地等为一体的、多元化的吉林文化新地标——和

平大厦。

和平大戏院从建院开始,一直把社会效益放在第一位,积极投身社会公益活动,仅2015年就完成送戏下基层公益演出200余场,同时还组织了社区喜乐行公益演出服务团,以“送爱心、送温

暖”为主题开展活动,走进长春市社区演出超过60场。

目前,和平大戏院正在节目创新、员工培训、服务提升、市场开拓等各方面进行全面升级,进入了持续健康发展的快车道。

传统二人转(夫妻串门) 杨同娜摄

长春和平大戏院由国家级非物质文化遗产二人转的传承人、吉林特色文化产业领军者徐凯宏创建,是以二人转表演为主,融合舞蹈、杂技、曲艺等多种艺术表现形式的大型演艺公司,自1998年诞生,已经走过18年历程。目前在长春市拥有4个演出剧院,有崔大笨、刘亮、白鸽等全国知名的青年二人转演员50余名,聘有国家级编剧、导演、作曲家5人,舞蹈团40余人,其他管理、服务团队员工共计300余人。

长春和平大戏院在业界率先将二人转从农村带到城市,让二人转艺人和艺术登上大雅之堂,并引领二人转走出国门。

徐凯宏,1968年4月生,长春和平大戏院董事长,深圳市博大建设集团有限公司法人、董事长。1991年毕业于东北师范大学,获法学学士学位。同年,只身一人赴深圳打拼,经20余年不懈努力,在建筑装饰行业立足并获得成功。2012年5月,跨界二次创业,为长春和平大戏院投资2000余万元,成为剧院董事长。