

艺术·聚焦

电影歌曲：看不见的角色

本报记者 罗 群

电影《大鱼海棠》剧照

电影是光影的艺术，然而声音也在其中扮演着非常重要的角色。不仅人物形象需要用对白、独白等声音手段来塑造和完善，音乐也是电影中不可或缺的部分，特别是电影歌曲之于电影的点睛之效，越来越受到片方和观众的重视。

就拿最近热映的电影《大鱼海棠》来说，影片上映之前，就有主题曲《大鱼》提早发布，先声夺人，既渲染了电影的气氛，又吊起观众的胃口，起到很好的营销作用。片尾曲《在这个世界相遇》与故事情节结合得丝丝入扣，感动了无数观众。

每当听到卢冠廷苍凉又悠远的声线唱起《大话西游》的片尾曲《一生所爱》，黄昏的城墙上夕阳武士与其恋人从争执到相拥的画面和古道至尊宝无奈中包含些许释然的背影，会在许多观众的脑海中浮现出来；每当《当爱已成往事》的旋律响起，电影《霸王别姬》中程蝶衣与段小楼的一生情缘、命运起伏又会让多少观众唏嘘感叹。

歌曲与影像，早已成为电影中不可分割的部分。

一首歌唱红一部电影

与上世纪80年代的中国电影一起成长起来的人，大都会对一首电影歌曲印象深刻——《妹妹你大胆地往前走》。这首由赵季平作曲、张艺谋填词的歌曲是张艺谋于1987年执导的电影《红高粱》的主题曲，具有浓烈的西北风格，粗犷有力，甚至有点野性，与影片非常合拍。“这首歌跟电影浑然一体，让人印象深刻。”导演潘安子说，“还有李连杰主演的《黄飞鸿》系列电影的主题曲《男儿当自强》，现在还有小学生用它当配乐做广播体操，可见电影歌曲的穿透力之强。”

在滚石集团总经理、资深音乐人段钟潭印象中，尔冬升执导的电影《新不了情》的同名主题曲堪称电影歌曲中的经典之作，这首歌被蔡琴等许多歌手翻

唱过，歌曲与电影的艺术生命在相得益彰中获得延长。

近年来的国产电影中，王菲演唱的一系列主题曲都拥有极高的知名度和传唱度。《因为爱情》（与陈奕迅合作）、《致青春》、《爱不可及》、《匆匆那年》、《清风徐来》等，为不少影迷、乐迷所追捧，人们甚至因为一首歌，而去欣赏并记住一部电影。

好的电影歌曲什么样

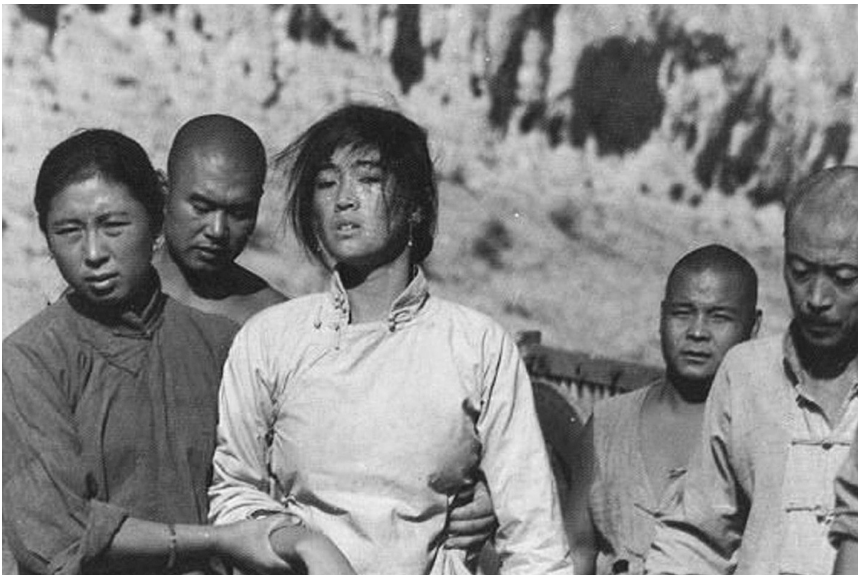
强化故事、塑造人物、助力传播，歌曲对电影起着不容忽视的作用。电影歌曲能够拓展观众的情感外延，甚至成为票房的有力推手。那么，好的电影歌曲究竟什么样呢？

业内人士表示，和一般歌曲不同，电影主题曲、宣传曲的创作限制更多，跟电影的内容、表达的情感都要有互通、互动。歌手沙宝亮对此深有体会。去年，沙宝亮为自己制作了纪录片《远山的呼唤》，并创作、演唱了主题曲《远方》。“这首歌的创作很顺利，因为我就是主人公，很容易把自己的情感倾注进去，并顺畅地表达出来。我认为，好的电影音乐一定是真诚的。”

沙宝亮的成名作《暗香》是电视剧主题曲，他的《有种你爱我》、《最初的信仰》等歌曲都是电影主题曲。沙宝亮说，在创作、演唱这类歌曲的时候，准确性非常重要，也就是说，歌曲必须包含歌手对故事的准确理解和渗透，歌手甚至把自己当成故事的主人公。“主题曲是角色的声音形象。我也拒绝过一些电影主题曲，因为我觉得没兴趣，没什么可唱的，这种情况下，我没办法把声音形象塑造好。”沙宝亮说，“另外，歌手还要和歌曲‘对味儿’。比如有的歌我很喜欢，但不适合我唱。”

除了与故事、情感合拍，电影歌曲与电影人物形象的匹配也非常重要。去年热映的口碑影片《寻龙诀》，音乐营销高管带领团队，根据片中主要人物的性格特点，邀请合适的歌手演唱人物专

属的音乐，取得了很好的效果。

电影《红高粱》剧照

电影《霸王别姬》剧照

属的音乐，取得了很好的效果。

沟通成就好作品

音乐与电影相融，一个音符、一个画面让人感动而难忘，这显示出艺术的极大魅力，然而要做到这一点并不容易，需要音乐人与电影人的深入沟通，也需要对电影音乐的深刻理解。

音乐人赵英俊在电影歌曲创作上颇有经验，他创作的《我就要和你在一起》成为电影《人再囧途之泰囧》的插曲，电影《煎饼侠》的同名主题曲、电影《港囧》主题曲《清风徐来》、电影《万万没想到》主题曲《大王叫我来巡山》、电影《唐人街探案》主题曲《唐人街》等，都出自他的手笔。“通常，电影制片人、导演会希望歌曲完全为电影服务，恨不得把片名、演员名、台词都唱进去。但是歌曲毕竟是歌曲，是一种独立的艺术形式，它不可能全心全意为另一种艺术形式服务。歌曲有它自己的尊严，我要让听众即便没看过电影，也能从音乐中获得享受和共鸣。这中间的尺度如何把握，就需要电影人和音乐人深入沟通。”赵英俊说。

赵英俊曾经为创作《唐人街探案》的主题曲伤透了脑筋——短短几分钟的一首歌怎么写探案呢？他冥思苦想了很久都没有灵感，直到电影快上映了，制片人的一句话点醒了他：“为什么要写侦破案件呢？你写唐人街就好了啊！”于是，赵英俊从唐人街想到了中国的食品、想到中国风、想到乡愁，歌曲《唐人街》很快就写完了。“《万万没想到》的片方要求更直接，只要不在歌里写孙悟空就可以，《大王叫我来巡山》我20分钟就写完了。”赵英俊说。

创作实践让赵英俊发觉，一部电影里的情感容量非常大，电影歌曲不可能完全囊括，歌曲里只要有电影的一点小线索，对观众有移情作用，就已经很好了。“在写《火锅英雄》主题歌的时候，我起初跟导演犯了同一个错误——我们总想着把歌曲写得很深刻，结果三四个月都没写出来。后来导演杨庆灵光一现，‘电影里有一件事没说清楚，我们用歌曲把它说清楚就好了’。于是，很快有了我作曲、杨庆作词的，表现男女主人公青春爱情的《世界上不存在的歌》。”赵英俊说。

在这样的背景下，大型明星校园体验式真人秀《我去上学啦》显得与众不同，它的独特不仅在于题材，更在于对正能量的坚守和通过节目思考中国基础教育的情怀。

去年，《我去上学啦》第一季收获了很多的口碑。今年6月底与观众见面的《我去上学啦》第二季由浙江卫视与爱奇艺联合出品，在电视与网络双平台播出。日前《我去上学啦》第二季已经获得了网络上7期节目7.5亿次的播放量，网络单期最高播放量达1.7亿次，卫视单期最高收视率达1.505。

爱奇艺高级副总裁，《我去上学啦》总监制郑蔚表示，做这个项目有两方面考虑。其一，中国的中学教育是家长乃至社会非常关心的问题，《我去上学啦》让明星走进高中校园，向社会展示当今高中生怀揣梦想、积极进取的精神面貌，增进社会、家长对他们的了解，也引起一定的反思。同时，教育题材让真人秀更丰富，更具知识含量和正能量。其二，回到校园，重返17岁的理念很打动人。当今社会，人们普遍面临复杂的人际关系和较大的生活压力，回归简单、纯净，穿越回自己的过去，是一种有效的心理纾解。

于是，我们看到鹿晗、大张伟、陈嘉桦、张丹峰等歌手、演员背起书包走进校园。

《我去上学啦》第二季在学校的选择上比第一季更为丰富，除了全日制高中，还有艺术类学校、职业院校等。“明星为代表的网络自制综艺节目长期良性发展的根本所在。

艺术·声音

最近，某网站一则各行各业专业人士吐槽影视剧相关桥段的帖子火了，从古装剧到医疗剧、抗战剧，各种细节分分钟让人出戏。

最近几年，国内影视剧市场迎来了爆发式增长，然而在市场一片红火的同时，也给人一种“萝卜快了不洗泥”的感觉，一些影视剧的制作水准、内容品质频频引发网友和观众的吐槽，常识性错误、穿帮镜头令人无法容忍，因为这直接暴露了制作方诚意不足的问题。

有些影视剧所犯的常识性错误连一个初中生都蒙混不了，自然也成为吐槽的重点。比如军事题材电视剧《舰在亚丁湾》，本来是一部表现我军舰队在亚丁湾护航的正能量电视剧，结果里面竟然出现了方位是“东经128度，北纬108度”的细节。稍有地理常识的人都知道，纬度最高只有90度。一些历史题材的影视剧也时常成为出错的重灾区，从所吃的食物到墙上的字画，再到演员的服饰，时不时就“穿越”几百年，让人无力吐槽。

有人可能会说，影视剧本来就是虚构出来用来娱乐的，何必太当真呢？但是别忘了，影视剧也属于文化产品，既然是产品，就应该追求品质，至少要做到质量合格，而不是敷衍塞责、胡编乱造，否则岂不就成了假冒劣劣产品，成了对观众时间与精力的浪费？更何况有些影视剧，譬如历史题材、医疗题材等，其所带来的社会影响远不是娱乐消遣那么简单，应当审慎对待。

影视剧制作方的诚意很大程度

国产影视剧需要工匠精神

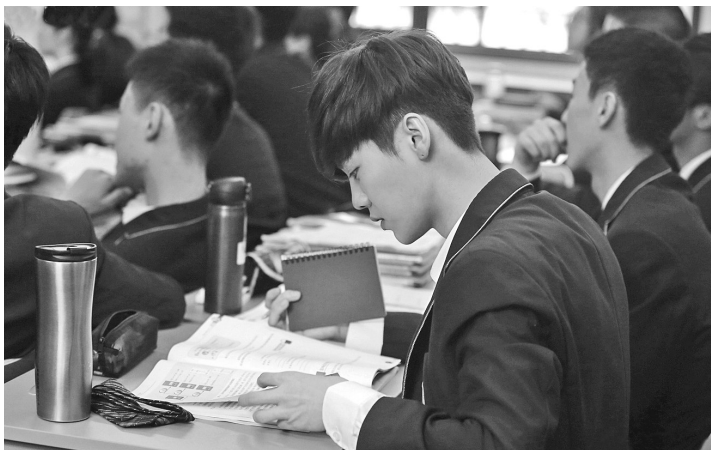
苑广阔

上决定了这部剧的品质。反观好莱坞电影或者知名的美剧，之所以在世界许多国家享有盛名，制作上的精良上乘是重要原因。如果是一部医疗剧，背后必然有一批医学专家、一线医生组成强大的顾问团；如果是一部科幻剧，背后必然有好几位重量级的物理学家坐镇，甚至直接参与编剧。

现在国内许多行业在提倡工匠精神，在影视领域，我们同样需要精益求精的工匠精神，才能向公众提供高品质的文娱产品。

《我去上学啦》第二季：用娱乐传递正能量

本报记者 罗 群

《我去上学啦》第二季

真人秀早已不是新鲜的话题，自2012年起，真人秀在中国荧屏上崭露头角，如今堪称蔚为大观。盘点一下热播的真人秀不难发现，竞技类、旅行类和歌唱类撑起了半边天，重量级明星大腕儿、高投入的制作成本、越来越强烈的设计感和戏剧冲突、越来越宏大的场面等成为各家争取观众的有效手段。在网络平台播出的部分真人秀在尺度上更加大胆，日前某吐槽类真人秀一开播即被叫停。甚至可以说，许多真人秀已经为了千方百计地“秀”而失去了“真”，放弃了价值坚守。因此，“创新不够、品位不高”“有意思、没意义”等批评从未断绝，真人秀如何突破瓶颈也成为业内外关注的焦点。

在这样的背景下，大型明星校园体验式真人秀《我去上学啦》显得与众不同，它的独特不仅在于题材，更在于对正能量的坚守和通过节目思考中国基础教育的情怀。

去年，《我去上学啦》第一季收获了很多的口碑。今年6月底与观众见面的《我去上学啦》第二季由浙江卫视与爱奇艺联合出品，在电视与网络双平台播出。日前《我去上学啦》第二季已经获得了网络上7期节目7.5亿次的播放量，网络单期最高播放量达1.7亿次，卫视单期最高收视率达1.505。

爱奇艺高级副总裁，《我去上学啦》总监制郑蔚表示，做这个项目有两方面考虑。其一，中国的中学教育是家长乃至社会非常关心的问题，《我去上学啦》让明星走进高中校园，向社会展示当今高中生怀揣梦想、积极进取的精神面貌，增进社会、家长对他们的了解，也引起一定的反思。同时，教育题材让真人秀更丰富，更具知识含量和正能量。其二，回到校园，重返17岁的理念很打动人。当今社会，人们普遍面临复杂的人际关系和较大的生活压力，回归简单、纯净，穿越回自己的过去，是一种有效的心理纾解。

于是，我们看到鹿晗、大张伟、陈嘉桦、张丹峰等歌手、演员背起书包走进校园。

《我去上学啦》第二季在学校的选择上比第一季更为丰富，除了全日制高中，还有艺术类学校、职业院校等。“明星为代表的网络自制综艺节目长期良性发展的根本所在。

实展现中国艺术教育和职业教育的现状，改变社会上一部分人的刻板印象，所有的梦想都应该被尊重，这也是节目传播的价值观之一。”

《我去上学啦》第二季坚持真人秀之“真”，节目拍摄绝不干扰学校的正常教学秩序，明星并不是进入课堂拍几个镜头了事，而是真正在每所学校花上一周，按照学校真实的教学进度与学生一起学习、生活。而且，《我去上学啦》第二季没有做人物设定，也没有前期台本，郑蔚告诉明星，录这个节目不要表演，在镜头前做自己就好。

这样一来，节目团队在后期制作阶段就要面对数量巨大的素材，从中摘取精彩的部分，赋予其合适的时间线索和故事逻辑。“我在审片时发现，有些编导较多保留了明星参加课外活动时的热闹场面，但我坚持最终呈现一定不能脱离课堂，课堂教学才是校园生活的重头戏，而尊重校园生活也是这个节目真实感与正能量的主要来源。”郑蔚说。

遵照这样的原则，《我去上学啦》第二季核心的看点、笑点、亮点几乎都与课堂有关。大张伟与老师的互动机智幽默，上课吃东西被老师批评，让经历过校园青春岁月的人会心一笑，同时把学生正确的行为规范潜移默化地传达出来。潘玮柏努力背古诗的样子和张丹峰因地理知识丰富受到老师表扬后的灿烂笑容，让许多观众回忆起年轻时的自己，而几乎一半时间生活在美国的潘玮柏，参加中学英语考试居然不及格，也引起了一些人对英语基础教育的反思。知心姐姐刘敏涛关心同桌，邀请同桌远在外地的父母来到学校看孩子演出课本剧，亲情、友情温暖人心。节目对知识的尊重和对正能量的坚守，在明星与师生真实的互动中表现出来。

与许多真人秀尤其是热闹的网络真人秀相比，《我去上学啦》第二季显得有点严肃。对此，郑蔚坚持，文化产品有其社会属性、社会责任和价值坚守，大尺度不是竞争力，节目符合勇敢无畏、坦诚真实这一年轻人的价值观，画面、剪辑等技术表达符合年轻人的审美习惯，同时包含一些营养、传递正能量，这才是以真人秀为代表的网络自制综艺节目长期良性发展的根本所在。

艺术·剧评

《代号》：在谍战中实现成长与传承

曾念群

由陈学冬领衔的《解密》刚刚在经典之路上折戟沉沙，乔任梁、祖峰、张恒和吕星辰联袂主演的《代号》又开始了卧薪尝胆的闯关。该剧于今年4月在河北地面频道首播，8月7日起登陆天津卫视，与更多观众见面。

电视剧《代号》改编自龙一的同名小说，由成功打造过《潜伏》和《借枪》等谍战剧的东阳青雨传媒股份有限公司出品，海飞任编剧，郑大圣司职导演和监制。郑大圣系影视世家出身，外

祖父是著名戏剧家黄佐临，母亲是曾执导过电影《青春万岁》和电视剧《围城》的著名导演黄蜀芹。郑大圣此前已有《王勃之死》、《危城之恋》和《天津闲人》等作品，《代号》虽是他的谍战首秀，但在对家国题材的理解上，郑大圣有自己一套独到的领悟。《代号》并不以政治阵营论英雄，而是在人与人关系的基础上处理信仰与立场问题。

《代号》将故事背景放在1941年太平洋战争爆发前后的天津，讲述了心系家国的英租界侦探冯九思为了信念，与志同道合的好友共同抗敌，不料卷入一系列阴谋与险境的故事。

和《暗战》、《潜伏》、《黎明之前》等经典谍战剧中老谋深算的前辈不同，近年谍战剧后起之秀多讲求人物的成长性。《伪装者》中胡歌饰演的明台本是个大学生，在飞机上被军统高层毒蜂赏识并劫走，从此走上了地下斗争之路；《解密》中陈学冬饰演的容金珍本是自闭症数学天才，因为701破译局的郑瘸子独特的选材眼光而得以入伍。

相比之下，《代号》中的冯九思虽先行一步，一出场就是一位经过组织多年考验并正式接纳的地下党，但其新人本色尚未完全消除，谍战激流中的成长性依旧是一人物塑造的重要使命。

悬疑是《代号》保持戏剧张力的一大利器。故事开场，我党一次组织严密的绑架日本情报人员的行动被军统高层利用，唯一知道冯九思身份的好友兼同志在这场行动中牺牲，冯九思则因为提供的行动车辆出了问题而背负“内奸”嫌疑。初出茅庐的冯九思一方面要单打独斗查明事件真相、自证清白，另一方面还要应对不明所以的

战友的怀疑，与此同时，日本人的暗杀阴谋和军统的嫁祸左右夹击，冯九思必须在“刀尖”上实现人生的蜕变。

讲求传承的力量是《代号》有别于其他谍战剧的重要特征。针对我党高级情报人员四爷和财神，以小苍为核心的日本情报部门步步为营，企图将我党天津地下组织连根拔起，而以周孝存为代表的军统势力也痛下黑手，一开场就布下了栽赃嫁祸的巨网。冯九思虽对周围人多有疑心，但他并不知道四爷其实一直潜伏身边，通过一系列斗智斗勇的多方博弈，冯九思在斗争中成长成熟，并接过四爷的身份和使命。原来，代号“四爷”并非个人专属，薪火传承的用意瞬间了然。

和《伪装者》类似，《代号》将谍战的漩涡聚焦于一个家庭内部。祖峰饰演的周孝存表面上是英租界的警务处长、股票交易所的大客户，真实身份却是军统要员，和日本人斗智斗勇，同时还是家庭责任感极强的好男人。演员张恒化身一位深藏不露的地下党要员冯素梅，与周孝存上演了一出民国版的“史密斯夫妇”。一个家庭，双重身份，三方势力，四季历程，最终，一家人用大爱与牺牲换来了日军阴谋的破灭。

电视剧《代号》剧照