

■新作点评

有情怀、谋创新的“突围”之作

——评电视剧《出关》

□范咏戈

无疑,《出关》是一部既体现诚意又展示智慧的优质抗战剧,正像它的剧名——《出关》,它凭借创新从众多抗战剧中成功突围“出关”。

近年来抗战剧一直是热门题材。从题材上看,表现八路军抗日、国民党主战场抗日、国共合作抗日、草根民众抗日方方面面题材都写了不少。其中有的因尊重 and 恢复历史原貌取胜,有的以个性鲜明人物形象取胜,如人们乐于称道的《亮剑》中的李云龙、《我的兄弟叫顺溜》中的顺溜等等。每一部成功的作品后面都立了一块“此路不通”的牌子,就是说它成功了,你不可以再仿制跟风。所以从当下抗战电视剧中突围出来的难度是相当大的。但《出关》成功突围出来却又一次启发人们:只要有情怀、谋创新,总能寻出一条突围之路。

《出关》对当下电视剧创作有这样几点启示:

创作团队需优化组合、强强联合 《出关》的出品人孙决是一位有作家情怀的电视人,选本子、选主创有过人眼光,又是成功的大型剧作团队的组织者;艺术总监李洋被业内称为“金牌策划”是实至名归的。笔者认为,他最大的长处还是应了刘勰的那句话:“酌奇而不失其真,玩华而不坠其实”。他始终把创作目光放在酌奇,玩华而不是守旧上,但他“不坠其实”,“不失其真”又说明他把握作品有很好的分寸感。作品的底色和人物的底线都能把握得住,从而避免了跟风、神剧和雷剧。《出关》的两位导演也是优秀的战争题材片导演,有许多成功的作品放在那里。文学原著也是出自功底扎实的军旅老作家李锐之手,奠定了好看的故事和扎实的人物基础。这个组合是剧作能够从当下众多同质化剧中突围出来的

一个关键,也是许多优秀电视剧取得成功

的共同经验。

主创要有情怀 情怀是优质电视剧的底色,是保证剧作不流于低俗、戏说、跟风的基础。《出关》选择了第一次国内革命战争即将结束,第二次国内革命战争即将开始的历史节点。这部剧到第7集就已经国共合作了,这个节点有什么意义呢?意义在于它可以寄寓对大革命的肯定和对红军的礼赞,同时也表达出在即将到来的国难面前,国共合作、结束“兄弟阋于墙”的情怀。但是合作抗日的道路并不平坦,该剧一开始红军就是以战俘的身份出现的。但这批红军的身份虽然是战俘,他们身上的英雄主义、爱国主义、集体主义和崇高的信仰却没有变。在战俘营里,他们始终维护着那面中国工农红军的红旗,为此宁可付出牺牲的代价。他们拒绝脱下红军的衣服换上国民党的军服,他们始终斗智斗勇组织越狱寻找队伍。红军的这些品格和我们今天倡导的主流价值观是一致的,因此这部剧也关照了当下。这种正面价值观也体现在国民党杂牌军中丁成义团长身上。该剧开始,杂牌军司令问他手下的军官,是先有家还是先有国?不少回答是先有家,独有丁团长的回答是先有国。这个回答表示这个丁团长原本就有家国情怀。他虽然身处反共杂牌军中,司令对他有恩,但他毕竟是东北人。东北沦丧,他报国无门。直到最后,他从红军身上看到了一种精神和坚持,最终坚持抗日直到牺牲在战场上。这条红线设计得很好,体现了主创的情怀,也成为《出关》的灵魂和底色。情怀是体现诚意的。有些剧就是缺少情怀,把抗战剧儿戏化,甚至滑向神剧和雷剧。除了诚意,这部剧的情怀还体现在诗意上。《出关》这个剧名很自然让

人想到2000多年前老子出关,留下了传世的《道德经》。这是有文化内涵的。鲁迅在去世前半年写的杂文《“出关”的“关”》也对老子出关,“孔(子)胜老(子)败”作出新解。2000多年以后,国共两支队伍再出关是为了寻找救国之道。《出关》从故事层面上看是队伍出关,从人物描写上是心灵出关,从电视剧创作上还有一层出关的含义。三重意义上的“出关”也是一种难得的情怀。

创新 《出关》是一次创新类型剧的创作。抗战题材的类型剧很多,有些类型剧已经缺乏活力变成了套子和镣铐。《出关》中两支队伍,以刘一手为首的红军以俘虏的身份,谋划越狱、找队伍、抗日,最终想拉丁团长这支队伍加入红军。这样的目标显然不被杂牌军司令认可。于

是,他们之间斗智斗勇,互相在对方队伍中安插奸细,这部剧就含有了谍战、悬疑的成分,因此剧情更加跌宕起伏。对于“创新”,白璧德认为:最优秀的批评家就是制定批评标准的人。换一句话说,创新者也应

■艺 谭

诗性歌者邓丽君

□张冠宇

月)以及上世纪60年代后期最具影响力的台湾新派流行音乐人林煌坤、刘家昌等的指点,终使邓丽君成为独领风骚的“孤寒天才”。

邓丽君作为台湾“外省的第二代”,杂居的困顿生活从小养成了她朴实的性情与谦和的气质,即便后来成名,做人处世仍谨慎低调,行止有据,与童年时代就很懂事的印象保持高度一致。平民生活的底色使她很接“地气”,颇有人缘,而其纯真、仁惠的气质则使她颇有台缘,并逐渐形成典雅、婉约的气质。

尤其是,经她演唱的歌曲,字里行间总能透露出一种浓浓的诗情、诗性与诗意。正是这些既在“诗内”又在“诗外”的超然禀赋与内在气质,使她具有了成为一代歌后的先决条件。

艺术定位与民族风范

人们对邓丽君的高度认可既来源于她颇具诗意的演唱与个人魅力,也离不开她的风格定位与艺术包装。

邓丽君早期发展阶段,选择的歌曲基本是大家喜闻乐见的地方戏曲或民歌,如《采菱菱》《凤阳花鼓》《小放牛》《天黑黑》等,演唱也基本模仿地方小调的发音方法,即用全力将尾音拉高,以赢得现场听众的认可与掌声。这种略带童腔的唱法虽然显得活泼俏皮,并使邓丽君获得岛内“娃娃歌后”的称号,但整体说来,略显单一。后来,左宏元专门为邓丽君创作了《彩云飞》《海韵》《千言万语》,翁倩溪为她量身定做了《小城故事》《路边的野花不要采》《原乡人》等脍炙人口的佳作。这些深切表达了对人生真善美与爱情追求与向往的歌曲,大都采用我国“五声”中的“宫调式”,并适当加入中国传统乐器的音色,如竹笛、古筝、二胡、扬琴、三弦等,旋律清新畅达,和声清透,淡雅,民族特色浓郁,被邓丽君用甜美醇厚的音色和极具特色的声线演绎后,显得更加自然生动。

仔细分析,邓丽君的演唱用气比较收敛,换气痕迹较轻,但整体感觉却收放自如,举重若轻,富于表现力;虽然音域并不很宽,但丰富的实践与极高的悟性使她特别擅长真假声混合的运用。这种柔和、润泽,犹如“莹光漆”一般的音色,让她的声线具有一种天鹅绒般的高贵与朦胧气息,非常适合诗情画意的营造与复杂心境的摹写(据说,当年邓丽君也曾仔细揣摩、模仿过我国上世纪30年代著名歌星周旋、白光等人的演唱方法),而这种自然、亲切,又十分贴近口语的发声,尤其适合民歌小调类歌曲的表现。加之她经常配穿中国式旗袍进行舞台表演,愈使这些歌曲成为最具民族特色、最受听众喜爱的经典通俗歌曲,直至形成邓丽君婉约、飘逸而又成熟细腻的表演风格,并赢得台湾“天才女歌手”的称号。

正应了“越是民族的,就越是世界的”那句话,浓郁的民族特色,充满“中国风”与“中国范儿”的演唱与表演,既成为邓丽君受大陆听众喜爱的深层原因,也成为她走红世界的深厚底蕴。

兼收并蓄与巧妙融合

出道之初,邓丽君虽然以娇柔、可人的形象备受台湾

听众欢迎,但她从不固步自封,而是悉心精进。

上世纪60年代末70年代初,邓丽君将香港作为打开“海外”知名度的根据地,首次在后来风靡港九的电影《歌迷小姐》中出演女主角,在当选香港十大最受欢迎歌星并获颁“十大歌星金骆驼奖”的同时,其演唱足迹遍布东南亚各国,而由她演绎的《淡淡幽情》——唐肃宋词演唱专辑,被专家与媒体评价为“对传播中华文化作出了很大贡献。”

作为一位成熟的专业歌手,邓丽君除了重视演唱水平的提升,率先运用“气声唱法”,完成演唱中对“精气神”的把握,也十分重视横向与多方面艺术功力的拓展,譬如:从小学过芭蕾舞的她注意运用中国戏曲的身韵及古典舞、拉丁舞、现代舞的动作,以增强舞台的表现力;同时,她还学习钢琴与吹奏乐器横笛,直至达到娴熟伴奏与登台演奏的水准。

对于邓丽君来说,上世纪70年代中期转战日本的经历,既成就了她的奋力拼搏铸就辉煌的巅峰记忆,也成为她跻身国际明星的重要奠基。在1974年至1978年这4年多时间里,邓丽君在当时已是全球第二大音乐市场的日本开始学习新的演唱方法,邓丽君的制作团队——日本著名唱片公司宝丽多也尽心筹划——在保持中国民族风格的基础上,编曲中加入了电子琴、加弱音器小号、萨可斯、手风琴、电吉它等电声乐队的效果,同时,在演唱中配以港台民族乐队与日本电声乐队组成的人声伴唱和专职舞蹈演员伴奏,使歌曲表达更具时尚感与国际范儿,更能满足不同层面与现场气氛的需求。终于,邓丽君以一曲《空港》让日本民众领略到华人歌手充满魅力的全新演唱(其专辑总销售量高达70万张),并多次斩获“金唱片”、“白金唱片奖”。而80年代继《偿还》与《爱人》之后,仅《时光自身畔流逝》唱片销售更是突破200万张。

在这段时间里,邓丽君一方面按中国民谣式的演唱亮相于日本及东南亚舞台,一方面将日式及东南亚各国的曲风引入台湾及香港国语歌坛。而在美国生活期间,她又对美国“乡村音乐”产生了极大兴趣。经悉心观察,即以“拿来主义”的态度进行学习、消化。这期间,她借鉴美国乡村音乐中深情绵绵的演唱方式,也吸取了美国猫王、迈克·杰克逊等充满张力的演唱风格,并对演唱中配以的现代劲舞专门研习。这一系列兼收并蓄、巧妙融合的变化在1983年回台进行的《十亿个掌声》演唱会中展露无疑。1980年,邓丽君在奥斯卡颁奖会场——美国洛杉矶音乐中心及纽约林肯音乐中心先后举办演唱会,开始美加地区的巡演并大受欢迎。聪颖的悟性、丰富的阅历,再加上勤奋的学习,使邓丽君能较好地掌握多种别国语言和中国地方方言:如日语、英语、马来语、法语等外语;粤语、闽南语、山东话、上海话等地方方言,这为她广泛拥有各语种、各地域、各层次的听众群奠定了有利基础,同时也拓展了她的国际视野,而娴熟频繁的多语种演唱,不但使她深受国人、旅居华侨,以及各国观众的喜爱,也为她赢得了更广泛的音乐受众。邓丽君这种以中华传统风韵为主题的多番展示,既突出了本人的艺术个性,也为沟通多元文化作出了杰出贡献。

2013年,新颖精致、图文并茂的《中华第一面·兰州牛肉面》宣传册甫一亮相兰州机场、各大宾馆、老字号牛肉面馆,立时赢得了兰州饮食界、外地宾客和市民的一片赞誉。

作为始作俑者的兰州市文联,如何想到打造这样一本宣传册呢?

兰州牛肉面深受全国百姓喜爱,但也遭遇到一些尴尬,比如牛肉面价格过低、面馆不大讲究卫生等因素,给兰州牛肉面带来了

很多负面影响。这与牛肉面发祥地的兰州对牛肉面的宣传远远不够有直接关系。兰州市文联把目光放在了牛肉面上,深情的打量带来了丰富的理解和感受。“碗大乾坤,面长亘古”,由艺术家倾力合作的这本清新别致、富有趣味和深意的宣传册,结束了作为牛肉面故乡的兰州,始终欠缺一本雅俗共赏全面介绍牛肉面历史、工艺、特色、生动的人文故事的宣传资料的历史。如果说牛肉面是兰州的名片之一,那么这本宣传册成了兰州牛肉面的一张名片,也成了宣传兰州美食文化的一张名片。

这是兰州市文联“转型跨越”的一个具体体现。事实证明,当文联有了开阔的视野、宽广的胸襟,各种工作思路便会纷至沓来。文化艺术浸淫于日常生活的各个角落,只要主动伸出触角,文联都能深入其中,兰州市文联开始变得充实而忙碌——

面向全市征集“兰州之歌”;担纲并圆满完成第23届中国金鸡百花电影节学术部的各项工作;策划承办市委市政府“‘8·26’颂”兰州解放65周年大型纪念活动;承担组织大型全市烈士纪念日公祭活动;组织老年艺术家合唱团赴人民大会堂演出……兰州市文联的工作几乎渗透到了全市文化工作的点点滴滴、方方面面。

艺术人才是城市文化建设的中坚力量,2013年,几十位兰州艺术家领到了文学、戏剧、舞蹈、音乐、美术、书法、摄影、影视8个门类的首届“兰州市文艺创作奖”获奖证书。作为兰州市实施艺术人才培养战略和打造文化品牌的一项重要举措,“兰州市文艺创作奖”结束了兰州市文学艺术界自新中国成立以来没有自己权威奖项的历史。兰州艺术家们倍感温暖、深受鼓舞。

艺术家和艺术作品是城市的重要软资源,2014年,“传承繁荣兰州文艺、扶持优秀艺术人才工程”正式启动。同时出炉的还有中青年女文艺家“三俊”工程。在国内文艺界颇有影响或崭露头角的女性才俊被整合为女作家、女画家、女书法家“三俊”方队。首批“三俊”文艺作品的亮相展出为兰州文艺界瞩目,其潜在的影响力正在蓄积和迸发。老中青三代、文学书法绘画齐头并进,兰州艺术家活力四射。

“以文艺为载体,宣传兰州推介兰州”,兰州市文联以怀抱故乡的情怀,频频巧出文艺牌,张张出手不凡。在组办了大量扎实和富有成效的活动之后,对于文化和城市的关系,兰州市文联日益洞见。文化艺术可以滋润和修养人心、提升一个城市的文明程度。文化艺术是一个城市综合实力不可或缺的组成部分,也是一个城市竞争力的基本内核。

于是,便有了兰州有史以来规模最大、规格最高的书法美术摄影晋京展。紧接着,又有了120多件优秀艺术作品参与的兰州市美术书法摄影深圳展。一个是全国政治文化中心,一个是中国改革开放的桥头堡,充满浓郁西部和兰州风情的艺术作品,吸引了大量观众,艺术兰州备受瞩目。以“黄河之都·金城兰州”命名的艺术展,就是期望家乡“兰州”的名字,辐射到祖国的大江南北。正如展览前言中所言:“通过艺术展,我们梦想将一座城市的文化精神、品格风骨、时代风貌以及她秀美而又壮丽的风姿,用艺术的载体展现出来,呈现给祖国,呈现给世界”。

与书画摄影艺术作品全国展一样,为宣传兰州推介兰州,兰州市文联探索多种途径,不断创新,诸多文化品牌四处开花、落地生根,产生着广泛的影响。

2014年10月16日,兰州市文联及时组织艺术家和文联领导干部,认真学习讨论习近平总书记在全国文艺工作座谈会上的讲话,大力倡导艺术家们创作展现时代风貌、与人民水乳与共的文艺作品。之后,文联积极倾听艺术家的建议,制定计划,组织艺术家深入基层深入百姓。摄影家协会组织百名摄影家赴联村联户点进行专题摄影;作家协会组织以反映兰州新区建设、兰州冬防治污和兰州新农村建设的主题性调研和文学创作全面展开;美术书法家协会的书画下乡书画进校园已成为常态性工作;音乐戏曲舞蹈家协会将民间采风素材搜集确立为今后一个重要工作内容。

当经济和文化的双翼同时展开时,一个城市才能迅速腾飞,兰州市文联正在竭力做的,就是为家乡兰州的文化翅膀发力。

评剧英雄史诗《母亲》即将亮相首都舞台

以习近平总书记去年在纪念“七七事变”77周年大会讲话中提到的京郊密云英雄母亲邓玉芬事迹为蓝本创作的评剧英雄史诗《母亲》建组仪式,于5月6日在北京市密云县石城镇张家村邓玉芬雕塑主题广场前举行。该剧由中国评剧院出品,已经入选“北京市文化精品工程”重点项目,是北京市文化局组织的纪念世界反法西斯战争暨中国人民抗日战争胜利70周年主题重点剧目。

评剧《母亲》讲述了抗日战争时期邓玉芬一家不惧牺牲英勇杀敌,最后丈夫和5个儿子都战死沙场

的故事。该剧以抗日战争为背景,浓墨重彩塑造了邓玉芬这个壮美的母亲形象。密云地区的敌后抗战是全国抗战的一个缩影,英雄母亲邓玉芬就是千千万万母亲的代表,是民族的象征。该剧重点描绘母子情、夫妻情、抗日军民的鱼水情,展现战争对人类的摧残,歌颂中华民族坚韧、无私、英勇不屈、百折不挠的精神。本剧期望通过一个平凡人物、普通家庭的故事,以小见大,反映出中华民族的优秀品质,弘扬中国精神、凝聚中国力量,引导人们铭记历史,珍爱和平,反对战争,意义深刻。

该剧主创阵容强大,北京人民艺术剧院原院长、国家一级编剧刘锦云担任编剧,国家一级导演张曼君担任导演,音乐唱腔设计由中国评剧院院长、国家一级作曲王亚勋和中国评剧院国家一级作曲刘文田以及东方歌舞团音乐总监赵石军共同担任。舞台设计修岩是中央戏剧学院舞台美术系副教授,灯光设计邢辛是中国国家话剧院一级灯光师设计。

(晓 澎)