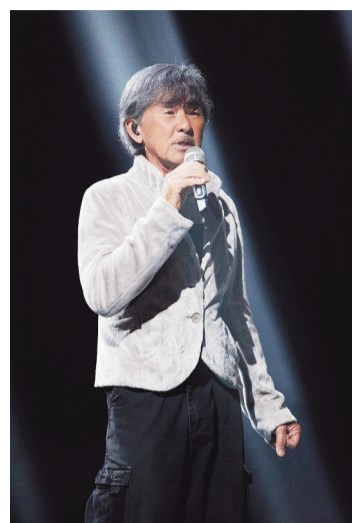

关注

文脉连着血脉 音乐传递真情

——《声生不息》研讨会侧记

□崔庆蕾 钟媛

为庆祝香港回归祖国25周年,同时进一步深化与芒果TV的战略合作,促进文学艺术的交融互动,7月18日,由中国作家出版集团、《文艺报》、《中国作家》、《长篇小说选刊》联合主办,《中国当代文学研究》、中国作家网承办的《声生不息》研讨会在京举行。梁鸿鹰、黄咏梅、张楚、高小立、贺彩虹、孙灵因、李九如、李宁、王金芝、吴昊、邓依云、陈涛、崔庆蕾、宋嵩、张月、赵依、田明月、钟媛等十余位来自全国各地的作家、评论家、学者、编辑以线上线下相结合的方式汇聚一堂,围绕《声生不息》这档音乐节目展开精彩讨论。中国作家出版集团副主任宋向伟主持研讨。

宋向伟谈到,文脉连着血脉,音乐传递真情。在香港回归祖国25周年之际,芒果TV、湖南卫视携手香港TVB特别策划的音乐节目《声生不息》,用音乐连接内地与香港,为两地乃至海内外观众传递美好旋律,抒发家国情怀,展示当代中国人对梦想的不懈追求,助推大湾区文化融合发展。文学与音乐同源同宗,密不可分,基于两种艺术间的相通与共鸣,我们共同探讨《声生不息》所蕴含的丰富文化艺术内涵,总结推广其成功的创意策划和制作传播经验。《声生不息》在主题思想和艺术表现上有非常多的亮点。首先是节目的高品质、精创作、大视野给人们留下了深刻的印象;其次是老中青三代优秀歌手同台竞演的模式生动诠释了文化精神的“传承”;其三是音乐搭建起一座沟通心灵的精神桥梁,使香江两岸乃至神州大地、不同代际的人群通过音乐交流产生了强烈共鸣,建立起深厚情感联结。

与会专家对该综艺展开了多层次多角度的探讨,着重分析了该综艺的选题立意、内容制作、艺术品质与创新模式,进一步肯定了颇具情怀、制作扎实、格局远大的创作风尚。

经典重唱,呼应时代重大主题

自4月24日上线以来,《声生不息》强势吸引观众,备受观众的关注和喜爱,取得了非常好的收视成绩和口碑。在近年来综艺节目良莠不齐、鱼龙混杂的局面中,芒果TV敏锐感知文娱发展风向,重拾旧日经典,融合节目的综艺性与“主旋律”特性,注重节目的社会价值,成为音乐综艺节目中“既叫座又叫好”的佼佼者。

梁鸿鹰认为,在香港回归祖国25周年之际,芒果TV、湖南卫视与香港TVB合作推出的《声生不息》具有重要价值意义。贝多芬说过,音乐是比一切智慧、一切哲学更高的启示。音乐也反映着最内在的自我,有着潜移默化、润物无声的作用,当前我们强调要建立文化自信,就需要好的音乐来引导风尚。《声生不息》的推出正是用音乐展示时代精神,通过音乐来交流,既在音乐的细部中交流,又通过展现音乐中的拼搏精神、自信向上,来建立香港地区与内地的精神连接,形成无形的纽带,加深彼此的理解,将中华文化紧紧地维系起来。

黄咏梅认为,《声生不息》充分展现了港乐的独特气质与精神,通过经典歌曲的重唱着重展示了港乐中的“平民精神”,真正产生了声声入心、句句入情的视听效果。那些颇具情怀的歌曲,既高亢又传情,从微小处

彰显大情怀,使其成为没有障碍的另一种语言桥梁。《声生不息》是港乐的高调回家,借由这个节目为开端,更多香港文化,包括香港的影视、文学作品等等都会以不同形式高调回家。

高小立认为,《声生不息》的规格超越了一般综艺节目,其受到包括香港特首与国家广电主管部门的高度重视,因此除了港乐本身的音乐魅力,该节目还具有香港回归象征的家国情怀、一国两制、民族团结等内在的政治、文化意义。港乐有着强大的艺术生命力,港乐歌词有着东方文化意蕴和强烈的人文气息,上世纪七八十年代香港经济腾飞,港乐同香港影视剧的结伴而行,掀起了全中国人对港乐、香港影视作品的热情,并形成了民族性的文化记忆。

李九如认为,《声生不息》的舞台通过港乐再现了港式人文主义精神,香港文化体现为家国传统与现代人文主义情感表达的整合,而这个舞台展现的是新时代语境下的港乐再现,是融合的融合,整合的再整合,最终通过港乐的生生不息实现命运共同体精神的视听考古与热情演绎。

陈涛认为,《声生不息》以香港回归祖国25周年为主题,展现了这档节目策划者很好的选题意识,“港乐”是一种文化符号,对香港城市形象的建构有着重要作用,同时港乐也很有力量,能够深入人心,通过内地与香港的联合演绎,促进两地之间的文艺交流与交融,密切彼此的血肉联系,展示同根同源的国家民族情感。

创新制作,引领音乐综艺发展

《声生不息》除了在立意格局与内容歌曲选择上的明显优势,其精致舞美、声效结合上勇于创新的艺术形式,在媒体融合发展理念引导下所进行的制播方式的突破也是重要条件。

宋嵩认为,《声生不息》节目的成功,为香港流行音乐乃至中国流行音乐的发展提供了两条宝贵经验,一是继承和延续中国现代流行音乐“时代曲”的优良传统,将流行音乐与时代变迁紧密地结合在一起,使流行音乐超越单纯的个人情绪抒发,上升为一个时期人们社会心理的反映。二是以一种开放、包容的心态容纳各种音乐风格,将中国传统音乐、西方古典音乐、西方现代流行音乐、世界各民族音乐风格融合在一起。

吴昊认为,节目邀请到的嘉宾涵盖了内地与香港的各个年龄阶层和风格,并且在很多歌曲的改编上,进行了一种风格的融合,语言的融合与互补,把每一场演出变成一场香港音乐会,或者是港乐与内地交流展示的show,这在文化交流上非常成功。同时,在这一定位的基础上,它融入了第三类综艺的风格,即科普,进一步提升了文化传播价值,节目组邀请到了很多学者、明星、导演共同讲述,完成了对港乐的科普和历史的追觅,完美实现了文化传播的主题目标,将文化性和娱乐性结合得非常好。

张月认为,《声生不息》具有独特性、高审美、轻松感的特点。《声生不息》不光有音乐带来的听觉享受,更有舞台带来的视觉享受,氛围感、画面感、故事性,与以

往综艺节目相比,点到为止的排名、没有淘汰的比拼、没有刻意的煽情、没有争议性的剪辑、没有被吐槽为影帝级别的表情包观众,解决了我们的审美疲劳问题,带给观众以审美的享受。

赵依认为,《声生不息》完成了听觉文化交流的全过程搭建,召唤出新的聆听主体及其文化身份认同,该节目既是大众喜闻乐见的审美艺术产品,也是以群众性、参与性、互动性为核心的凝聚民族情感的文化实践。

田明月认为,《声生不息》引领着我们重新审视音乐与诗歌、与中国传统文化和地域文化之间的关系。比如《大地》《真的汉子》等歌曲,都是富有力量感、思想性的歌,而他们的歌词离不开中国传统文化、香港地域文化的滋养,正是因为许冠杰、顾嘉辉、黄霑等音乐人向下扎根、向上生长,将传统文化与社会现实有机结合,才写就了一首又一首脍炙人口的经典歌曲。

钟媛认为,当前文艺产品及文艺制作处于新的转型时期,行业的整体精神与面貌也焕然一新。近期芒果综艺呈现出全新气象,以《声生不息》为代表的综艺,探索娱乐性与社会性的平衡术,展现了优质文化产品特性。《声生不息》先网后台的播出形式,叙述上通过音乐+故事的双重加持,通过“回归大故事”与个体小故事的整合,使得节目在情感传递上达到效益最大化。

推陈出新,推动艺术交流传承

在“内容为王”的综艺制作时代,增强节目大众化与创新制作理念成为综艺节目发展的关键。而《声生不息》正是以港乐新唱的形式,既邀请代表港乐经典的前辈歌手,又有诸多香港、内地的年轻一代音乐人加入,老中青三代歌手同台竞唱,象征港乐的新火传承、生生不息,也使得节目在黏合不同受众、不同群体上发挥优势。

张楚从个人化的视角讲述了他与不同时期港乐的相遇故事,他认为,港乐是“70后”这一代人青春期的情感导师、情感按摩师,从某种程度上讲,它初步塑造了这一代人对音乐的认知和审美。港乐具有现代性的音乐表达不仅仅代表了当时华语乐坛的最高成就,更是慰藉了八九十年代大陆青年略显贫瘠的情感世界。而《声生不息》的舞台通过老中青三代搭配演绎,展现了老一代艺术家情感表达的温度、中间一代的坚守与力量、年青一代的真挚与真诚,正是在港乐的人间冷暖里,人世间的温情得以呈现。

孙灵因认为,《声生不息》以音乐为表,以家国情怀为内核,实现了视野的拓宽、审美的进阶,破除固有圈层壁垒,高视野下赢得广泛受众,着力弥合代际差异,从时代精神出发,准确叩响受众的审美期待,从受众细分重回老少皆宜,实现了受众的全覆盖。

李宁认为,《声生不息》在音乐表达的方式上通过讲述个人成长的情感与人生历程,将普遍的、私人的情感跟特殊的、集体的时代勾连在了一起,让许多年轻观众即便没有经历过港乐洗礼,也能为之情动,从而实现代际传承的目的。

邓依云认为,节目在嘉宾选择方面基本覆盖到了老中青三代优秀歌手。他们本身代表不同阶段的港乐;同时,他们有着对香港和港乐的不同认知,可以提供不同的视角来呼应香港回归祖国25周年的主题,对25年来香港的发展、时代变迁有着不同观照。

崔庆蕾认为,《声生不息》传递了一种艺术的传承、融合与创新的精神。歌手来自不同地区,年龄跨越两三代人,尤其是林子祥、叶倩文两位在港乐发展史上具有举足轻重地位的歌手的加盟,让节目颇具历史感,也使得传承这一主题更加凸显。港乐所形成的艺术精神需要在不断的交流中来传承发展,需要在与新的时代精神的融合中,重新激发出新的生命活力。

此外,在本次研讨会上,专家学者还围绕节目的“怀旧”色彩、港乐与影视剧关系、舞美制作、竞赛机制、粤语语言特色等话题展开了深入探讨。大家一致肯定了《声生不息》坚守正向价值,坚持多元向上的艺术审美追求,以怀旧的音乐情绪、创新性的综艺模式、温暖人心的深厚情谊呈现了港乐的经典味道,凝聚了深厚的家国情怀,唤起了观众的普遍共鸣。

创作谈

《愚公移山》是《列子》中的一篇寓言小品文,当年作为课文存在于小学教科书里。我们这代人对此文再熟悉不过,这篇课文让我们懂得了遇到困难不怕,要坚持不懈,努力克服困难的道理。

两年前,中组部计划将贵州遵义播州区共产党员黄大发的真实事迹改编成电视剧作为党员教育片。众所周知,在当今电视剧市场上此类题材创作难度极大,市场和观众对此类电视剧基本不买账,面对这一困扰不得不让我思考,怎样才能拍出一部让观众喜闻乐见同时又寓教于乐的电视剧作品呢?我认为,要拍好这部作品必须从故事本体入手,努力发掘真实人物可歌可泣的点滴事迹,最大程度实现观众同剧中人物的共情共鸣。

故事中描写的黄大发是集时代楷模称号、感动中国2017年度人物、第六届全国道德模范、“最美奋斗者”个人称号等多项殊荣于一身的优秀共产党员。在建党100周年之际,黄大发还被中共中央授予“七一勋章”。他被誉为当代愚公。黄大发自20世纪50年代末开始就带领群众,历时30余年,靠着锄头、钢钎、铁锤和双手,在绝壁上凿出一条长9400米、地跨3个村的“生命渠”,结束了草王坝长期缺水的历史。同时,黄大发也由一名普通农民成长为一名优秀的中国共产党党员……这正是我们这部戏要表现的逻辑线。黄大发从普通农民成长为优秀共产党员,在自身努力之外,离不开党的引导和教诲。所以我们在剧中,特意设置了一位关键性人物徐宏良,他作为党组织的代表与黄大发的引路人,帮助故事与人物完成戏剧的终极使命。

要拍好《高山清渠》这部剧并非易事。该剧在艺术创作方面我有如下思考:第一,紧扣时代特征,营造出整体艺术氛围。例如剧中设置的寻找“天河之水”的桥段,这一桥段表现的正是愚昧守旧与文明开化的博弈,是对人类需求层次理论的深度思考。第二,从空间概念来讲,剧中所表现的上世纪五六十年代的草王坝村,其自然环境是严酷的,我们努力将困难放进剧中进行渲染,展现当时人们生活方式的粗犷与不同性格的差异。我们不仅在剧中表现了自然环境的恶劣与时代环境的艰难,还通过原始自然空间与现存人文空间的冲突,着力表现了各个利益群体之间的冲突。第三,戏剧人物一定要在具体历史环境中被还原,展现典型环境下的典型人物性格。我们强调社会形态、物理空间状态和文化心态这三者的统一,这不仅是艺术还原现实生活的基本方法,也构成了我们这部剧鲜明的艺术特征。第四,我没有将剧中贵州的喀斯特地貌简单理解为只是一种地理空间,在我看来,这更是剧中人物进行奋斗的苦难测试场,在这里,主人公的灵魂与肉体进行博弈,同时也激发了主人公战胜一切困难的信心与决心。

电视剧《高山清渠》将镜头对准从20世纪50年代初至90年代末,在残酷的自然环境、社会环境和人文环境下,主人公面对生与死的考验、善与恶的抉择、美与丑的分辨、苦与乐的感受、个人与集体的平衡、物质与精神的取向等所展现出的非凡一面。以一代中国农民群像化的人物塑造,展示出波澜壮阔的广阔生活图景。

确认了艺术方向之后,就要想办法讲好当代愚公的故事,来表现劳动人民的信心和毅力,以及他们改造自然的雄伟气魄及艰苦奋斗的革命精神。那么,我们主人公的前行动力与根本使命是什么呢?我想那就是主人公凭着坚定的信仰,带领群众脱贫致富,兑现了自己曾经对党许下的誓言。

随着观众审美认知的不断成长,如今影视剧创作也在不断创新升级。尽管如此,在我看来,人们观赏电视剧的内在需求并没有发生改变,好故事依然是观众的第一期待。电视剧发展或许可以改变观众在感官上对美的需求,但观众对于深层人类情感的需求却恒长久远。作为电视剧创作者,要努力采用新的视听语言讲好中国故事,以抵达观众内心最柔软的地方,最大程度展现出故事应有的魅力及其思想内涵。

(作者系电视剧《高山清渠》导演)

讲好当代愚公移山的故事

□楼健

2022年中央广播电视总台七夕晚会为爱启程

恰今夕,长相忆。2022年中央广播电视总台七夕晚会将于8月4日19:30在中央广播电视总台综艺频道播出。观众将在陕西西安昆明池与江西新余仙女湖两地上演的双城情缘中,度过一个国风古韵与浪漫烟火相融的美妙夜晚,让传统文化遇见浪漫情怀,让美好憧憬遇上时代之光。

晚会秉承找寻“中国式浪漫”的内核,分别从古今两个时空、“诗画礼乐”四大篇章入手,重拾习俗、溯源华夏,从而唤醒观众血液中流淌的传统文脉基因,构建起观众对传统文化的真切喜爱。晚会在一场专门为“七夕泛舟”而忙碌准备的欢腾舞蹈秀中正式拉开帷幕。航天创意朗诵短片配合歌曲《如愿》是对古今来中国人仰望星空的一次回答;云合唱《仰世而来》则以彰显新时代女性的铿锵姿态,赋予了“七夕乞巧”崭新含义;乐府唱诵结合新民歌的节目《问情》让传统文化中潺潺流动着悱恻情愫,碰撞豪迈直白的青春表达,情趣兼具,雅俗共赏。浪漫不止于此,从七夕传统习俗与其蕴藏的美好愿景出发,基于东方朴实的爱情观,晚会从源远流长的传统文化中勾连时代精神与风貌,“爱而不说的表白”组曲中的含蓄情话、云合唱歌曲《爱人啊》、创意音乐短剧《桃花笑·七夕诗会》、双人对唱《云与海》等深挖观众情感共鸣点,共同筑建起一幅延绵千年的七夕礼乐图鉴。今年的七夕晚会积极探索场景化舞台呈现,用“实景+科技”的创意,将舞台建在山水之间,让亭台楼阁成为表演场地,打造出精而美、雅而巧的“泛舟七夕”流动式演出,带给观众视听新体验。

七夕会佳节,鹊桥年年盼相逢。8月4日19:30,2022年中央广播电视总台七夕晚会将准时陪伴观众共赴浪漫之约。

(视讯)

7月22日,由中国电视艺术委员会主办,东阳春羽影视文化有限公司协办的电视剧《幸福到万家》研讨会在京召开。1992年由张艺谋执导的电影《秋菊打官司》改编自小说《万家诉讼》,《万家诉讼》由作家陈源斌于1990年末创作,最早发表于《中国作家》1991年的第3期。2006年,陈源斌在《万家诉讼》的基础上加入了《秋菊开会》《秋菊打假》《秋菊杀人》三部分故事后,出版了小说集《秋菊传奇》。电视剧《幸福到万家》正是改编自小说《秋菊传奇》,讲述了农村姑娘何幸福一路寻理寻法、终享幸福生活的励志成长故事。

从“秋菊”到“何幸福”,经典文学故事再登荧屏何以俘获人心?导演郑晓龙谈到,第一次看到这个剧本的时候就觉得这是非常贴近生活的一个剧本。“它本来是

从“秋菊”到“何幸福”:发掘经典文学故事历久弥新的魅力

根据小说《秋菊传奇》改编的剧本,剧本写的是2000年前后的故事。我们做了许多调整,最后选择用现实主义手法来拍摄这一现实题材。剧中,关于一些尖锐的社会矛盾、社会问题,我们也不回避,并做了一些尝试,比如高考学籍代替的情况等。”与会专家谈到,《幸福到万家》让观众看到了一个新时代的农村新女性的形象,她同秋菊不同,秋菊并不懂法,她的执着可以理解为她个性使然,如同泥土一样倔强,就是要个说法。但是到了《幸福到万家》里,观众可以看到何幸福不仅要说法,她还有想法、有做法,这样的想法和做法是在法律支持下才产生的,也有专家谈到,《万家诉讼》表现的是上世纪

90年代中国农村女性的自我意识、个体意识的觉醒,我为了争取个人的一个说法,必须要把这个官司打赢。但是《幸福到万家》里的何幸福被赋予了理想化色彩,她实现了个体的超越,开始有集体观,为个人的同时也为万家。何幸福这一人物形象有了更加深刻的时代内涵,比原小说在新的历史环境下有了新的推进和发展。会议最后,中国电视艺术委员会秘书长易凯谈到,该剧在热点问题的表达方面具有启示意义,该剧揭露了一些实际存在的社会问题,但是并不让人觉得特别失望,反而给人以希望和力量,值得同类题材电视剧学习借鉴。

(许莹)

电视剧《三江潮》创作研讨会在京举行

7月30日,由中央党校出版集团、中共福州市委宣传部共同主办的重大现实题材电视剧《三江潮》创作研讨会在中央党校(国家行政学院)大有书馆举行。

1992年,时任福州市委书记的习近平同志倡议并主持编制了《福州市20年经济社会发展战略设想》,科学谋划了福州3年、8年、20年经济社会发展的战略目标、步骤、布局、重点等,简称“3820”战略工程,对世纪之交的福州发展产生了重大而深远的影响。电视剧《三江潮》以“3820”战略工程为引领,以福建省福州市自实施“3820”战略工程以来的历史性巨变为故事背景,围绕时代潮流中的城市系统性、战略性规划与发展,讲述了改革开放浪潮下二三十年间的福州党员干

部、人民群众乘着改革开放的东风“自尊、自建、自办”经济开发区实现致富的故事。

中央党校(国家行政学院)秘书长王洋说,创作电视剧《三江潮》要围绕“3820”战略工程把握住三个关键点:一是要讲好其历史逻辑,要讲清楚“3820”战略工程的内在逻辑和外在推动力,如何成就了福州繁荣发展的崭新局面;二是要把握其思想精髓,要从历史大格局、系统格局观、马克思主义群众观等角度,深入挖掘、精准阐释、高度凝练其思想内涵,保证高质量水准;三是要体现其时代价值,“3820”战略工程为习近平新时代中国特色社会主义思想的孕育和形成奠定了重要的实践基础,在实现“第二个百年”奋斗目标

新征程上,要讲好“3820”战略工程的时代价值及其如何持续为实现中华民族伟大复兴贡献力量。

电视剧《三江潮》导演康宁介绍了该剧创作情况。康宁表示,《三江潮》是一部重大现实题材电视剧,剧中人物命运和剧情走向紧扣时代脉搏。在创作过程中,剧本内容时空跨度大、人物众多、重要事件多,需要牢牢把握真实事件与戏剧的融合,不能脱离真实的生活与朴素的情感。电视剧《三江潮》编剧黄斌回望了这几个月来的创作历程。他谈到,剧名《三江潮》中的“潮”字点明了这部剧讲的是改革开放之潮,是基层干部解放思想、谋划发展之潮,也是人民群众在党的带领下勤劳致富之潮。该剧创作时间紧、难度大、任务重,团队进行了大量走访采风,也将不断修改、完善故事内容,力求呈现出一部思想性与艺术性兼具的优秀剧本。(小宇)