

艺苑杂谈

当前主旋律歌曲如何“出圈”

肖军

建党百年,各大平台纷纷推出庆祝中国共产党成立100周年的新创主旋律歌曲,数量巨大,风格各异,涌现出不少在思想性、艺术性与传唱度上表现不俗的歌曲“尖货”,但如何让这些歌曲顺利地“出圈”“飞入寻常百姓家”呢?笔者从歌曲创作与传播规律方面,尝试做点点滴探索与思考。

苏轼诗云:“天工忽向背,诗眼巧增损。”北宋开始有“诗眼”,元代开始有“词眼”。那么,被人视为歌曲灵魂的歌词,自然也有自己的“眼目”,即金句。这包括两个方面:一方面,在歌词主、副歌中,有一两句最能打动人心而引发听众情感共鸣的“点睛传神”之妙语,使得整首歌形象鲜活,神情生动,魅力四射。比如《又唱浏阳河》词作中的“载着家乡奔世界,情比河水韵更多”,可谓“巧运言词,精练意蕴”。

旋律是音乐的灵魂。一首歌曲的音乐必须有一两句最精彩、最动听、最新鲜的乐句,旋律流畅、有个性,既朗朗上口又有记忆点,即金旋律。它犹如一颗优良的种子,只要经过精心培育就会发芽、开花、结果。其次是歌曲主题在全曲中的成功运用。比如被评为20世纪经典作品《黄土高坡》的歌曲主题,采用了平进、跳进、级进下行三种旋法连接而成,主题设计地方风格鲜明,情感特点强烈,显得高亢、厚重,引人入胜。然后,作曲家紧紧抓住这个主题,灵活而巧妙地将这三种特性旋法贯穿全曲。反观眼下不少歌曲,旋律不是似曾相识,就是缺乏个性与新意,抑或“洋腔洋调”,缺乏中国味。

演唱是二度创作,尤其对于原创作品,是将静态的歌谱变成动态的声音的创造性过程,至关重要。作为一首新创歌曲,要有一两个唱得特别美妙、动情的乐句,听上去既悦耳舒心又容易上口、传唱,既有歌者独到而精细的艺术处理和表达,又吻合、突出了作品的思想内涵与风格特色,即金嗓子。因为唱得好不好听,是歌曲成功的关键,不管你用的是美声、民族、通俗唱法,还是民美、民通等唱法,具有多么高超的技巧。比如歌曲《不忘初心》也许有人不会唱全曲,但会唱“不忘初心,继续前进,万山千山,最美中国道路”这两句,朴实、简约且容易记住。

在短视频占据信息传播制高点的当下,视频已经成了一首新歌发布的标配与刚需,由单一的音频变成了音、视频,明显增加了杠杆、提高了标准。那么,歌曲MV中应有时长1分钟以内富有较强的视觉冲击力、场景呈现的片段或前所未见的特写镜头,瞬间给予观赏者心灵上的震撼、抓住观赏者的眼球,从而突出与升华歌曲的主题,即金视域。比如歌曲《好日子》《越来越好》等MV不仅在一二十年前给人留下美好的印象,而且在今天欣赏时依然美轮美奂,令人热血沸腾。当前的不少歌曲MV拍得不错,但没有突出重点也没有“爆点”“焦点”。追溯20世纪经典歌曲历史就会发现,影视歌曲占了半壁江山。如《绒花》(电影《小花》主题曲)、《映山红》(电影《闪闪的红星》主题歌)、《万里长城永不倒》(电视剧《霍元甲》主题曲)等很多经典歌曲是借力于电影、电视技术的兴起而唱响大江南北。

音乐当随时代。作为建党100周年题材的歌曲创作,一方面在内容上可以深度挖掘,歌颂中国共产党所走过的艰难历程与创造的伟大成就,抒发广大人民群众对党无比热爱感激之情。另一方面在传播形式上可以跨界创新,用互联网思维去构思立意,用融合创新即技术+媒体+文化的理念进行科学而艺术地表达,致力于铸就“破圈”的“高峰”之作。

粉墨春秋

探班《向警予》

李朝辉 徐倩

距离革命现代京剧《向警予》5月1日正式与观众见面还有4天时间。我们深入排练现场,走进主创团队和演职人员,挖掘《向警予》剧目创作背后的故事。

《向警予》是湖南省京剧保护传承中心2020年创作的新编大戏,讲述了向警予就义前、生命最后一年的人生历程,剪辑了她主编党报《长江》、留学寻求真理、致力妇女解放等革命生涯片断,展现向警予追求理想、忠于信仰的革命精神和高尚品格。2020年末,《向警予》在湖南省京剧保护传承中心试演两场,剧场内座无虚席,随着故事情节和剧情发展,观众席时而鸦雀无声,时而掌声雷动,不少观众感动得潸然泪下……

探班第一天,我们采访到了《向警予》出品人、湖南省京剧保护传承中心主任陈争光。让我们一起来听听《向警予》背后的故事吧。

初衷:发掘湖湘红色文化资源,献礼建党一百周年

湖南是一片红色热土,这片土地上孕育了无数革命英雄。之所以选择以向警予为题材进行创作,陈争光说,向警予

白色恐怖笼罩下的武汉码头,蔡和森、向警予这对革命伉俪匆匆一面,蔡布置了新的革命任务之后依依惜别。

出生于湖南溆浦,是中国共产党第一位女中央局委员、中国妇女运动的模范领袖。毛泽东同志曾在延安发出号召:“要学习大革命时代牺牲了的模范女领袖、女共产党员向警予。她为妇女解放、为劳动大众解放、为共产主义事业奋斗了一生”。如今有很多人,尤其是年轻人,并不了解湖南有这么一位了不起的女革命家。我们希望通过创作《向警予》,让更多人了解向警予的故事,学习她追求真理、严守秘密、坚守信仰、心系群众、坚贞不屈的精神。在中国共产党成立100周年之际演出《向警予》,对于传承革命精神、启迪当下有着重要的现实意义。讲好红色故事,传承革命精神,是我们作为省直文艺院团应承担的责任和使命。

创排:组建汇聚国内一流的主创团队

优秀的主创团队是剧目品质的保障。中心邀请到国内一流的专业人才加入到《向警予》主创团队中来。编剧为国家一级编剧张烈和湖南省艺术研究院优秀青年编剧李薇薇,导演为上海京剧院国家一级导演王青,对于传承革命精神、启迪当下有着重要的现实意义。讲好红色故事,传承革命精神,是我们作为省直文艺院团应承担的责任和使命。

一部好的作品从来不是一蹴而就的,需要经过反复修改、不断打磨,戏曲作品更加如此。中心多次召开研讨会,邀请国内相关专家、学者为剧目进一步修

改打磨提出意见、作指导。“目前为止,两位编剧已经对剧本进行了十余次修改。这次修改后重新排练,导演对整个剧的内容、架构以及舞美灯光、音乐唱腔、服装造型等方面都进行了大量调整,剧目整体有了质的提升。”陈争光说。

主演:不疯魔不成角

“不疯魔不成角。向警予为革命而疯魔,张璇为《向警予》而疯魔。”“省京”的领导同行这样评价主演张璇。正因为张璇的疯魔,才成功塑造了“向警予”这个机智勇敢、坚贞不屈、催人泪下的舞台形象。

张璇11岁入行,勤学苦练,21岁首次获得“田汉表演奖”,27岁获得CCTV全国第五届优秀青年京剧演员电视大赛优秀表演奖,31岁获评湖南省戏曲界最年轻的国家一级演员,是“省京”名副其实的“头牌”。为了揣摩和演绎向警予,她的精神处于高度亢奋状态,“必须全身心进入这个角色,在想她为什么要这么做”。在排演《向警予》的日子里,她的精神一直沉浸在角色的亢奋和激情里,每天晚上必须吃安眠药入睡。对于《向警予》这出戏,张璇给自己打了85分,“向警予这个人触及到了我的内心”。例如,向警予死的时候,她在疯狂地呐喊,她的嘴巴都被塞满了泥沙,吐不出来,只能咽下去。满嘴都被泥沙弄得血肉模糊,但她依旧坚持她的信仰,依旧在不停的呼喊。直到喊不出来了,她还在喊,这是多么“疯魔”的一个共产党人啊。张璇说,“革命人向警予这份疯魔,在进入角色、唱念做打的时候,我感受到了,我也传达出来了。”

张璇表示:“希望通过这场戏,给人传递一种力量,会去引发年轻人的思考。或者,年轻观众会通过这部戏,去了解这个角色,了解这部戏剧的台前幕后,这也是一种传承。”

视界聚焦

编者按:大片、热播影视剧、综艺、短视频娱乐节目……我们生活在一个“视界”资源极大丰富的时代。从本期开始,我们开设“视界聚焦”专栏,旨在引领读者了解最新的视界风向标,于大银幕和小荧屏之间,找到属于自己的“视界”。

木华

《悬崖之上》,承载了多少期待

《悬崖之上》是张艺谋首度执导的谍战片,定档2021年“五一”期间上映。有影评人这样说:从返璞归真的《一秒钟》到谍海浮沉的《悬崖之上》,张艺谋的“下一秒”献给了谍战片。

《悬崖之上》是张艺谋的第一部谍战类电影。它集结了张译、于和伟、秦海璐、朱亚文、刘浩存、倪大红、李乃文、余皑磊、飞凡、雷佳音、沙溢等实力阵容,向谍战商业大片发起冲锋。而在此之前,华语圈能打的谍战片,似乎只有《风声》《听风者》寥寥数部而已。

张艺谋的全新类型探索,将给谍战片哪些期待?请走近近期国内各大院线点映期间,来自观众们的热议——

一起拍电影编辑部:片中全员演技派受到大家的认可,不少观众表示“戏骨演员们迸发出的实力演技着实让人心坎”“神奇的是每个都是熟脸,他们在这部片子里既展现出了各自特点又让你觉得符合角色完全没有出戏”“每个人都在角色里为了黎明共同战斗,非常感人”。且片中英雄群像所传达的无畏精神与高尚品格,也深深打动生活在和平年代的观众们,借由影片回望历史,大家也纷纷感慨“革命先辈就是那个年代的守护者”“再次向所有为革命事业奋斗的先辈们致以最崇高的敬意!”可以看到,大家对于这部影片也是真的动情了。

“鲁豫有约”观影会:伪满洲国的雪一直下,大雪纷飞的哈尔滨风声鹤唳,杀机四伏。立于“悬崖之上”上的“乌特拉”行动小组是否能突破敌人阻碍,顺利完成任务?谍战、博弈、雪夜、枪响……生死对峙,谁能走出杀局,活到最后?作为“五一”档唯一的谍战片,《悬崖之上》本身就是独一无二的。而谍战题材,本身也是颇受国民追捧的影视题材类型。

中国电影评论学会会长饶曙光:“我们要用人民史观真正地去还原历史,把历史上这样一些英雄形象塑造在我们银幕上,能够有效地吸引观众,感染年轻观众。《悬崖之上》是具有当下和未来意义的重大主题创作,充满了深刻启示和现实价值”。

湖南省电影评论家协会:即将在4月30日上映的《悬崖之上》,选择了在4月18日、4月24日、4月29日开展三轮映前点映。如此“冒险”的发行策略,足以体现片方对影片质量与口碑的充分信心。将点映活动分为三轮,则能够由点到线、面将热度逐渐推高,使口碑不断打破各个观众圈层。这一策略看似大胆,却在短时间内实现了大规模的口碑发酵。提前观影,提前收获了惊喜。剧情紧凑不尿点,演技在线,感情到位,没什么可挑剔的。张艺谋和张译的组合,感觉太好了。

长沙网友“犀牛君”:视觉上,张艺谋摒弃了过往高饱和鲜艳的色彩风格,《悬崖之上》整体色调集中在黑、白、灰、蓝,更符合谍战片氛围,拍出了一种冷酷肃杀之美。当极致的色调、悬念迭生的故事与强大的情感联动共振,这幅“冷”与“真”共同绘制的谍战图景,带给观众的震撼是强烈的,令人无法不这样的作品流连。

上海网友“东方之珠”:故事在120分钟的叙述中悬念迭起,敌我双方斗智斗勇,危险步步紧逼,几乎没有一刻能够让你松懈下来,会被每个人物的命运牵动,紧张刺激的沉浸式观影体验全场拉满。

进入2021年之后,在贺岁档、清明档掀起一波观影热潮后,最令人期待的莫过于即将来袭的“五一”档了。今年的“五一”档可以说堪比贺岁档,甚至超越贺岁档,就目前官宣定档“五一”的影片数目已经超过十部,不仅阵容强大,更是名导齐聚,赚足期待的同时,也有不少影片已经未映先火。比如目前正在全国小范围超前点映的谍战片《悬崖之上》。来自前期点映观众的好评,为这部影片铺垫了良好的口碑与话题基础。同时,《悬崖之上》的豪华主创阵容,也具备扎实的观众基础盘。基本盘、话题度、口碑兼备,这部影片能否成为“五一”档的“王炸”?我们拭目以待。

方寸之间

「五一」邮票史话

周洪林

“五一”国际劳动节,是全世界劳动人民的共同节日。新中国成立以来,曾多次发行“五一”纪念邮票,方寸之间谱写了一曲曲劳动者赞歌。

1952年5月1日,原邮电部发行《国际劳动节》专题纪念邮票一套3枚:第1枚“胜利的光辉”,画面用鲜红作底色,图案正中是较大的阿拉伯数字“1”,其下方横印着“五月”二字,前面是“镰刀和铁锤”四周放射着强烈的光芒;第2枚“工农联盟”,画面用绿色作底色,图案中间是齿轮上镶着的麦穗,齿轮中伸出一只强壮而有力的“工农巨掌”,放飞着一只含着橄榄枝的和平鸽;第3枚“和平建设”,画面用茶色作底色,图案中间是工厂的烟囱和铁锤,一根麦穗绕在铁锤上,旁边是一只安详腾飞的和平鸽。该套邮票构图简练,主题鲜明。

1959年5月1日,原邮电部发行《国际劳动节》纪念邮票一套3枚。第1枚“学习马列主义”,图案上部是鲜花簇拥的马克思和列宁的浮雕头像,浮雕下是各行业的工人阶级代表;第2枚“全世界无产者联合起来”,图案是白、黄、黑三只不同肤色的巨手强有力地共同握着一面写着“全世界无产者联合起来”的大旗;第3枚“庆祝五一劳动节”,图案为工农游行队伍,他们的上方飘扬着数十面旗帜,“5·1”字样非常醒目。

1964年5月1日,原邮电部发行《全世界无产者联合起来》纪念邮票一套2枚。第1枚是“马、恩、列、斯像”;第2枚“全世界无产者联合起来”,图案是在红旗引导下振臂高呼的游行群众。该套邮票采用木刻的技法,虚实相映,以强烈的黑白对比和简洁的大红色块,艺术效果鲜明。

1979年5月1日,原邮电部发行《纪念“五一”国际劳动节九十周年》纪念邮票一套1枚。这枚邮票主图为一把横放的铁锤和一把刀把向上的镰刀巧妙地组合成“5”和“1”两个金色的阿拉伯数字。设计上独具匠心,寓意深刻,堪称我国劳动节纪念邮票中的艺术精品。

翰墨飘香

为山河立传:童世明的武陵山水生机勃勃

张建安

童世明的“武陵山水画”在当下颇为中国美术界关注。其作品《桐乡人家》曾获得过文化部颁发的“群星奖”,童世明山水画或以强烈的颜色对比,或以疏密有致的线条组合,或以大块留白中穿插流畅的线条,画面显得静中有动、刚中有柔,情趣盎然如一首首抒情诗。《林泉溪流清静山》《黄岩秋水静流流》《武陵山下清溪流》……他始终追求气势宏伟、气象高华、意境悠远、神韵灵动的艺术效果。“峰峦出没,云雾显晦,不装巧趣,皆得天真;岚色郁卷,枝干劲挺,咸有生意;涧桥渔浦,洲渚掩映,大漠潇湘。”著名艺术评论家张少康如此评价童世明的作品。

童世明,湖南湘西花垣县人,自幼爱好书画。早年毕业于湖南省怀化学院美术系,后入中央工艺美术学院(现清华美院),北京荣宝斋画院进修深造中国山水画专业。先后师从我国著名画家、教授张仃、李燕和程大利先生。

童世明既注重传统绘画技巧的学习,也受到西洋绘画理论的熏陶和滋养。在传统艺术理论指导下,临摹历代名画,参透传统艺术经典。他不仅信奉“读万卷书、行万里路”,更注重传统绘画理论的提升,这使他的画艺日益精进,同时也给他的山水画创作注入了深厚的学养和人文情怀。

童世明常常感动于自然山水的形势,更敬仰自然山水的精神。他的山水画,以形写神,以诗入画,气势雄伟,意境优美,让人感觉到神韵足、气象大,充满阳刚之气。他多以高山、流水及美韵建构画面,常常有尺幅千里之效,有很强的视觉冲击力。如《丹霞峰峦映秋林》等作表现纵横于峻岭大山之间的恢宏气势,画家希望以壮阔的画面,展示出不可预料的博大恢宏之气势,表达出武陵山地区在新时代里前进的雄健与豪迈!如《山家秋影如妆》《梦境五溪,神游桐乡》《武陵新秋》等,构图宏阔、色彩明丽协调、变形夸张、构思新颖,构图别致,具有浓郁的生活气息和丰富的审美意蕴。他的画与传统的山水画既有共同点又有不同点,把注意力集中在形式构图中,巧妙组合成一种灵动和雄奇,使笔墨之象,境生象外,美在其中。《春山清露滴幽林》写出了天地澄明、雄浑大气;《武陵叠翠图》中的山石、树木、

高铁进苗寨 童世明作

云雾、大雁等意象,勾勒一种原始、神秘、深邃的美学意境。

童世明常年跋涉于武陵山水之间,写生不辍。他潜心感悟和揣摩武陵山水的神韵,善于将武陵山区民族文化与民俗文化巧妙地融合到他的山水艺术抒情中去,从而,开创出一条专属于自我的武陵山水画创作新路径。如《家居武陵有好景》《武陵金秋图》《家山清夏图》《山居图》等“武陵系列”山水画,深得武陵山神韵之妙。

童世明画山石树木多中锋用笔,苍劲古厚,并用积墨法作反复皴擦积染,墨色极为浓重,但仍有深浅、浓淡、明暗等细微变化,山石树木往往浑融一体,仅在阳面或轮廓边缘处留出些许阴阳和坚实的轮廓,效果强烈,具有浑厚、苍秀、沉郁及豪爽的独特风格,成功地表现了武陵山地区在新时代里前进的雄健与豪迈!如《层峦叠翠有人家》,远处石林之间有飞雁在飞翔,有云雾在缭绕,崇山峻岭间草木郁郁葱葱,近处有一条弯弯的石板路伸向山里人家,显得温馨、旷远和奇崛。《苗乡醉秋》里大山中的苗乡层林尽染,流水浅浅地欢笑,山鸟低低地飞翔,别有一番韵味……这些画作,无不透露出天地间蓬勃的生命气息,揭示了武陵山区悠久的历史文化和深远的的人文情致。