

影视观察

向下扎根 向上生长

——《去有风的地方》流淌温暖力量

朱琳

“我想要的生活是什么样的?”“我的路该怎么走?”

当被问及这个恒久的时代命题时,每一代的青年都给出了一个属于时代的深刻回应。在湖南卫视金鹰独播剧场、芒果TV双平台热播的电视剧《去有风的地方》中,这个问题叩问着年轻人的内心。该剧凭借着对当代青年的真实描绘和田园治愈的力量,引发广泛关注和讨论。这部剧将镜头对准当代的年轻人,在诗意的云南风光里展现青年群体的多元图鉴,也为乡村振兴实践写下生动的注脚。

扎根乡土摹画田园质感

云苗村农田花草无处不在,蓝天古屋相互映衬,风铃轻轻吹响……《去有风的地方》满足了受众对田园美景的所有幻想。作为一部带有着田园诗般美学色彩的治愈剧,这部剧的新意在于绮丽的云南风光。剧中以云南乡村现实肌理的细节带给观众深层的精神疗愈,清新的田园风很好地诠释了“真实自有万钧之力”。

剧组选在云南取景,辗转凤阳邑、沙溪古镇、喜洲古镇,洱海等颇具代表性的大理坐标,从原生态的大自然到朴实清新的云南村落,为剧情营造了具有独特质感的田园风格。

同时,《去有风的地方》选择娓娓道来的讲故事的方式,看似缓慢,实则还原生活。一座乡村,一群人,几头牛,无垠的马场……回归田园语境,从乡土中国中汲取充足养分。都市与乡村的时空关系转换,加之故事本身的叙事能力和方式的尝试,使得该剧拥有一种娓娓道来的朴实感,不仅还原了生活,还打动了人心。

这部剧没有停留在就乡村言乡村,而是巧妙地将秀丽的云南乡村与淳朴的风土人情一并展现给观众。它融入当地人的生活模式,通过展现人间烟火中的温情给予观众治愈的情感陪伴。比如女主角许红豆第一次来到当地人谢阿奶家里,谢阿奶就让红豆感受到了亲人般温暖,不仅亲自帮红豆刷脏了的鞋,还不让红豆伸手干活。当地村民的热情和真诚,让红豆在客乡完成了自我的疗愈。

近几年,不少人都萌发了“亲近大自然”的心理诉求,该剧正是抓住了当下观众对于田园向往的心态,释放出治愈身心的诗意表达,为当代观众提供了一个脱离职场、回归家庭、享受生活的场域;让观众能暂时放下城市生活中的重担,在充满田园风光的世外桃源体验原生态的治愈力量,提升观看的幸福指数。

田园叙事流淌治愈力量

“如何把握工作和生活的平衡?”“在大城市做高薪工作还是返乡创业?”“追逐梦想过程中遇到困难是坚持还是妥协?”这些问题都是《去有风的地方》所抛出的社会议题。这些有着不同身份、不

《去有风的地方》剧照。

同背景的年轻人为了理想和生活不断拼搏,在其中映照出的多元选择耐人寻味。在剧中,年轻人在探索自我、追逐幸福的选择有了更为详尽且生动的答案。

“不跑到滑丝,谁愿意换呐”,在与男主角谢之遥深夜谈心的过程中,许红豆说出了她的心声,她形容自己曾经的生活就像上了发条的钟。以许红豆代表的都市就业人员映射了很多人的内心,而以谢之遥为圆心的新时代乡村青年则辐射到了整个云苗村的年轻人群体。剧中的有风小院就如同一幅“拼图”,由拥有不同人生路径的年轻人组成:辞职到云南休息的许红豆、回乡兴业的谢之遥、咖啡师林娜、音乐人胡有鱼、冷门网络作家大麦等青年群像,在浓浓的烟火气息中,传递出当下年轻人多元共存的价值选择和人生态度。

生活从来都是五味杂陈,看似轻松幽默的氛围之下,生活的迷茫、压力、困惑也是每个人都要面对的课题,《去有风的地方》为观众提供了温暖的自愈密码。来到云苗村的这群原本毫无交集的年轻人,在寻找各自人生方向的同时,从陌生走到熟悉,为对方点燃了不期而遇的温暖。

全剧真实展现当下年轻人的现实问题和生活状态的同时,也叩问着每个人的心之所向。无论是许红豆辞职到大理积蓄心灵力量,还是谢之遥回乡创业带领乡村振兴,都体现了年轻人以自己的方式聆听内心的声音,寻找生活的真谛的勇气,带给观众多样化的思考和收获。

青春与时代的轻盈表达

实施乡村振兴战略,是党的十九大作出的重大决策部署,是决胜全面建成小康社会、全面建设

社会主义现代化国家的重大历史任务。剧作聚焦年轻人这一群体,用年轻人的青春价值为新时代中国实现乡村振兴的故事增加注脚。以青春抒写、青春表达的方式,《去有风的地方》打造乡村振兴的轻盈表达,塑造乡村振兴的时代记忆,让年轻化的乡村振兴故事走入观众的心中。

从现实问题的解决路径出发,全剧扎根泥土,完成了对云苗村的全景式扫描,也表达了对现实生活多重关切。比如,非遗传承在技术的冲击下面临重重困境,涌现了人才匮乏、渠道单一、支撑不力等问题。剧中,谢之遥通过促成木雕坊和酒店的定制合作项目,经营电商帮当地村民卖当地特色的扎染布和刺绣品等方式,让非遗文化在现实发展中找到落脚点,也让返乡入乡青年的创业梦想在乡村落地生根。

可以说,青年人是乡村发展的内生动力,而乡村为年轻人提供了更多的可能性。该剧聚焦年轻人的自我治愈和价值找寻,讲述了青年人在找寻自我的过程中,在乡村振兴实践中积极作为。比如,许红豆用她多年的酒店从业经验帮助当地提升员工服务意识,为发展云苗村的文化旅游事业助力,也找寻到了自己人生的价值感。怀揣梦想在都市打拼的年轻人,在美丽乡村新图景中播种自己的梦想。以青春叙说情感,以个体见证时代,让青春价值与时代精神交融,勾勒出的乡村振兴图景正是我国乡村振兴实践的缩影。

《去有风的地方》通过全景式展现青年人在云南风光里找寻生活意义,给观众带来原生态的情感陪伴的同时,也为乡村振兴战略写下了生动的注脚。这样的讲述方式不仅丰富了剧集的主旨表达,也为田园治愈剧传播助力国家乡村振兴宣传提供了值得借鉴的全新方法论。

殇》。在当地政府的支持下,该艺术行动促进了对候鸟迁徙和环境的保护。就像鹤永不停息地迁徙,冯放也是一位永不停息的艺术家人。展览主持杨玉教授介绍:“此次展览多元且完整,它的艺术媒介非常多元,但是主题十分统一,作为一个标志性的展览,对于我们思考艺术家如何去呈现一个主题是有启发意义的。冯放老师把鹤这样一个传统题材介入到现实的人文关怀,进一步从现实的人文关怀中提炼艺术语言,这是鸟道这个展览的意义所在。”

冯放为本次展览而专门创作的《鸟道》《回风》《不息》《照见2》等作品,既是将艺术创作与展览空间紧密结合的尝试,更是徘徊于东方文明世界观、当代环保主义、现代社会精神危机等一系列问题而展开的个体反思。

与《不息》《迹》形成强烈反差的《回风》,以羽化的形态回应着两千多年来汉唐文化传统中对于此世与彼岸的理想。连接于两个展厅通道上的《候鸟》不仅呼应着其所处湿地公园作为候鸟迁徙地的特殊自然环境,更以极具冲击力的体量和形象隐喻着时间的悲壮和生命的轮回。为了让作品以最完美的面貌展现在湖湘广大观众的面前,大型装置《候鸟》置立于“心灵空间”前的平台水面,以生机蓬勃的天鹅湖为背景,观众从其巨大的身躯下走过时,将能产生强烈的心灵震撼,切身感受人类与自然的生命共同体。《照见2》大型装置充分发挥了艺术家早年从事舞台、电影美术的独特经验,形成了一种肃穆神圣的精神场域,从而将观众从视觉震撼引向精神自省。

长期以来,冯放专注于“候鸟-鹤”的主题,以多种媒介进行综合创作,尝试将中国传统哲学和东方意象转换到当代文化语境中,并作用于当下社会。在自身的文脉中去寻找着既与今天的普世价值相符、又具有自我原创意识的艺术形象与文化内涵,是冯放艺术探索的方向。冯放的绘画涉及油画、综合材料、水墨,追求“意象”的表现,90年代末冯放在拍摄蔡伦故居影片期间深度了解了古法造纸工艺,这为其综合绘画找到了创作材料的基础,在夹板上以纸浆作肌理,并用矿物染料浸染,将传统国画工艺与铁钉、工业胶、羽毛等现代材料结合,创造一种强烈的视觉张力和东方意味。近年来冯放在绘画的基础上又加入了装置、影像、雕塑等多种艺术媒介的创作,探索在当代语境下,不同媒介间的组合碰撞对主题多层次、多维度表达的影响,创造了特色鲜明的场域空间。

张未末

湖南大剧院、湖南音乐厅、梅溪湖国际文化艺术中心大剧院、长沙音乐厅四座音乐殿堂,湖南新春音乐会、长沙新年音乐会、长沙之夜露天音乐会等音乐品牌,每年不下200场交响演出……长沙作为世界“媒体艺术之都”“东亚文化之都”,萦绕着交响因缘,激荡着高雅音乐的澎湃力量。

1月10日晚,由中共湖南省委宣传部指导,长沙市委宣传部出品的《岳麓书院》大型交响组曲音乐会在长沙音乐厅上演,为星城人民点缀了一个充满动听旋律的璀璨夜晚。

深远立意彰显“国之大者”。整部作品格局宏大,组曲对“惟楚有材,于斯为盛”进行全新解读,把岳麓书院的历史地位提升到新高度,将岳麓书院的历史文脉推进到新时代,艺术化实现历史文化传统和红色文化基因的创造性融合与时代性传承。作品思想内涵深,以交响组曲形式阐明了岳麓书院与实事求是思想路线、实事求是思想路线与湖湘文化传承,尤其是毛泽东等湘籍无产阶级革命家,对中国共产党以及中国革命和社会主义建设产生的深远而积极的影响,同时突出了我省大力实施“三高四新”战略定位和使命任务、奋力建设现代化新湖南的蓝图愿景。创制规格大,立足湖南、放眼全国搭建了堪称豪华阵容的主创团队,集结了湖南大学、湖南师范大学等高校力量,湖南卫视、和光传媒确保了宣发声势,中国爱乐乐团和长沙交响乐团的强强联合,以及陈晋、盛和煜的编曲,黎晓宏、廖勇的作词作曲,为精品诞生打下了坚实的基础。此外,《岳麓书院》坚持艺术为人民的服务宗旨,从人民群众火热的生活中汲取创作养分,坚持洋为中用、开拓创新,做到中西合璧、融会贯通,为下一步推广与传播做好了铺垫。

倾力创作呈现视听华章。本场音乐会由著名指挥家、中国音乐家协会副主席余隆执棒。一方面得益于中国爱乐乐团强大的号召力,另一方面湖南作为较早成立省级爱乐协会的地区,培养了相当成熟的听众群体,对交响乐有高度热

艺苑杂谈

千年书院唱响麓山新歌

情和较高的欣赏水平,这使得当晚的湘江大厅高朋满座、热闹非凡。60分钟左右的组曲被分为“千秋文脉、一院弦歌、百年风华、十年丰碑、时代之光”五大乐章。在弦乐组悠扬而清远的演绎下,开篇即把曲目本身的绵长和激昂很好地呈现,不同乐章变化的动机,使得后期那种力量和强度的美与前期庄严且独特的湖湘文化个性形成鲜明对比,为表演增色不少。作为组曲着墨颇多的第四、第五乐章,是向辉煌十年和新时代的崇高致敬。指挥和乐队充满感情而又张弛有度的演奏,让人很自然地联想起党的十八大以来,千帆竞发、昂扬奋进的万千气象。值得一提的是,此番音乐会在场景氛围营造上别出心裁,通过真实搭建岳麓书院山门搬到了音乐厅舞台上,让听众有如身临其境之感。多媒体融合以及精妙的灯光舞美设计,给予在场观众听觉享受之外的视觉刺激,实现了多感官的沉浸式体验。中国爱乐乐团和长沙交响乐团共120人超大型乐队联合演出,达到了较之音乐厅以往空前的四管乐队编制,配合上湖南师范大学师生合唱团、长沙交响乐团歌剧中中心合唱团共120人的演唱团队,让整台演出极具冲击力。

总的来说,《岳麓书院》大型交响组曲音乐会,以其站位高、立意深、规格大、形式新、艺术美的特质,实现了湖湘文化在新时代的创造性转化和创新性发展,无愧于一部精品力作。由此不禁想到,音乐对感染人心的作用是长远的,音乐影响到的是未来,更可能是一种精神、一座城市崛起的气势。

正踏步向文化强省迈进的湖南,在音乐事业的发展上也有着更加长远的计划:随着长沙交响乐团签约入驻湖南文化广场,具有交响乐特色、更加亲民的“城市音乐厅”项目,将在3年内打造一个交响乐新作首演、新人亮相的平台;继续强化音乐季,雅韵三湘、新年音乐会品牌,增进国内外交流;完善共建模式,进一步深化改革、开拓市场,激活文化生产力。期待长沙这座底蕴丰满的历史文化名城,加速成为艺术人才汇聚的高地,为城市发展贡献出音乐的智慧力量。

《岳麓书院》大型交响组曲音乐会排演现场。

艺坛论

花鼓戏的三大“美味”

高世逢

家喻户晓、喜闻乐见的湖南花鼓戏,脱胎于山歌、民歌和民间歌舞,起源于对子戏到两小戏、三小戏草台班的演出模式。花鼓戏之所以久盛不衰能成为湖南地方戏的常青树,关键在于老百姓喜欢,在于它本身的三大“美味”。

花鼓戏“土”得有味。“乡村振兴好风光,农村无处不辉煌,星移斗转今非昔,燕舞莺歌赞小康。”“什么星一出红似火,什么星一出白如银,什么星姊妹多,什么星隔银河……”无论是现代花鼓戏还是传统花鼓戏,通俗易懂的唱词加上演员生动的表演,仿佛舞台有一股无形的吸引力,不挖“台脚”观众是不会回家的。尽管花鼓戏“土”味十足,可它体现的是人们对美好生活的追求,对幸福和理想的期盼,春雨润物,潜移默化。

花鼓戏“辣”得有味。有得辣椒不算菜,一辣胜佳肴……花鼓戏就像湖南的辣椒,不看不知道,一看忘不掉。湖南花鼓戏包含有长沙花鼓戏、岳阳花鼓戏、衡州花鼓戏、邵阳花鼓戏、常德花鼓戏、零陵花鼓戏六大流派(路子),每个流派“辣”味十足,都有自己的看家本领和“招牌戏”,当家花旦和顶梁柱。花鼓戏从粗糙到精致,由随意到美化,简陋

到规整,“无声不歌,无动不舞”,运用戏曲程式来载歌载舞和创造角色,塑造人物,讴歌人民,赞美英雄,制造艺术美趣。

花鼓戏“闹”得有味。人们常说,“外行看热闹,内行看门道”。其实,内行也爱看热闹,花鼓戏从对子戏到两小戏、三小戏开始就是热闹的,开台锣鼓一响,明亮的唢呐一吹,热闹气氛自来,剧中的喜庆场面、迎亲场面、寿庆场面、打斗场面、吵架场面、歌舞场面、丰收场面,无不热闹。花鼓戏闹得有水准,闹得有节奏,闹得有智慧,给观众带来兴奋和欢乐,这种有趣味的热“闹”谁不爱呢?尤其是下乡惠民演出,老百姓看的就是喜庆和热闹!

翰墨飘香

鹤舞潇湘,生生不息

《鹤舞01》。冯放 综合材料 2015年

苏杭

“鹤”,中国独有的精神文化符号,承载着深厚的中国传统文化养分与中华民族“士”之精神,生命往复、自然之循环、“道”之传承,令我们这片多民族的土地在经历众多的磨难与坎坷中重生与崛起。宇宙之道,达观之态,生生不息。

湖南湖泊江河纵横,是鹤、候鸟栖息的天堂,鹤文化更是源远流长。近日,艺术家冯放首次在家乡长沙举办“鸟·道——生生不息”作品展。冯放九岁由舅外公翟翊绘画启蒙,对“鹤”的喜爱最早来源于翟翊的皮影戏《龟与鹤》。他先后就读舞台美术、电影美术专业,熟悉材料和空间创造,之后担任美术教师,钻研学院派技法。上世纪90年代末,他主持湖南省博物馆设计,在马王堆的帛画看到两千年前中国绘画中的鹤——气韵生动、自然飘逸,给其带来了极大震撼,自此对“鹤”专门研究。这些是形成其今天的创作主题、风格的重要因素。

展览中首次汇聚了冯放以“候鸟-鹤”为主题