

书画与音乐的跨界情缘

苗春

这里有著名书画家王琦、靳尚谊、刘文西、侯一民、冯远、史国良、李铎、欧阳中石，这里有著名音乐家、歌唱家刘诗昆、徐沛东、德德玛、杨洪基、郁钧剑；这里展示彪炳史册、价值不菲的书画作品，这里回荡绕梁三日、令人难忘的美好旋律。中央电视台音乐频道的访谈综艺类节目《翰墨情缘》，每期通过邀请一位书画家与一位音乐家畅谈彼此间“翰墨”与“音韵”的结缘之路，介绍艺术家的优秀作品，讲述作品背后的动人故事，以融合访谈、外景及综艺节目的形式，让观众从乐曲中“看”到色彩，从笔墨中“听”出旋律。它新颖的创意和大胆的探索，受到业界瞩目，得到观众好评。

据中央电视台首席编辑、《翰墨情缘》总导演申整合介绍，这个节目的最初创意出现在中央电视台音乐频道总监、《翰墨情缘》栏目总策划郎昆牵头的策划会上。大家认为，现今电视文化市场比较杂、俗，类型单一，缺乏创新，需要一缕赏心悦目的春风、一档有品质、能安静下来的节目。鉴于书画类节目目前在电视荧屏上比较少见，就选取了让音乐与书画连接在一起的创意。选好切入点以后，节目组通过采访和了解发现，果然音乐和书画是可连通的，不少音乐人业余写写画画，比如郁钧剑、蒋大为、杨洪基；也有不少书画家对音乐很精通，比如著名画家靳尚谊收藏了大量歌剧、京剧唱片，对一些歌剧唱段非常熟悉；著名画家侯一民年轻时曾经组织过合唱团；书法泰斗欧阳中石更是精通音律，是京剧名家奚啸伯的弟子。还有不少书画家和音乐家本来就是朋友、知音。著名画家吴长江与好友、著名音乐人徐

著名画家靳尚谊和主持人孙晓梅在节目现场

沛东携手而来，娓娓道来一段共同采风的故事；著名画家侯一民与著名歌唱家德德玛都是蒙古族，谈起本民族的音乐，谈起侯一民那幅《色拉希著名马头琴手》，有那么多共同语言；书画家韩静霆与著名钢琴家刘诗昆那期节目，画意诗情与琴韵相交融，一直录到后半夜，韩静霆特意撰文纪录这难忘的时刻：“流淌在纸上和奔跑在琴键上的诗行相遇，灵感和激情交融、碰撞”，“我感觉到钢琴家指尖的色彩，他倾听着翰墨笔尖的音符，再勾连起一些往事，有说不完的话”。

申整合说，节目组在录制工作中认识到，每位画家都有一个“点”，每期节目都要“打点”，也就是突出其艺术个性，必须挖出这些名家及其作品背后的故事，不但需要有台上的精彩表现，还要有幕后的生活细节，才能吸引观众。他为记者讲述了许多花絮：朴实的老画家刘文西为录节目从陕西来到北京后，被安排在一处高级会所用餐并下榻，但老人斥价值万元的豪华宴席为“花架子”，另让服务员上了白米饭和咬得动的肥肉，连吃5小碗后扬长而去；侯一民和老伴邓澍在京郊戒台寺附近的一所普通院落安家，陪伴他们的只有一条狗和一位残疾亲戚；节目组的编导4次登门才说动书法泰斗欧阳中石“上电视”，但他辞谢“大师”的称呼，说“我就是个教书的”；国画大家王琦和他的老伴都90多岁，相濡以沫已经70多年，节目录制过程中，老太太始终目不转睛地看着王老，那份恩爱打动了所有在场的人。

郎昆指出，细节、节奏、时尚、综艺是《翰墨情缘》的核心，希望节目具有更快的节奏、时尚化的包装，拍摄手法、后期等更注重创新、细节，进一步丰富包装手段和外拍内容，画面更精致，让富有魅力的中国文化艺术发扬光大。申整合介绍，接下来，黄永玉、潘公凯、崔如琢、刘大为、杨晓阳、韩美林等当代书画界响当当的人物，都将陆续登场……

神女

这是20世纪20年代的美国纽约，有爵士嘻哈音乐，有空灵悠远的唱腔，有繁华华贵的礼服，有极尽热闹奢华的聚会。日前，美国电影《了不起的盖茨比》带着华丽的歌舞元素，登陆内地银幕，大量流行现代音乐和舞蹈元素的使用为这部爱情文艺片加分不少。而在不久前的暑期档，国产电影《天台爱情》也包含大量的歌舞片段，一群平凡而快乐的人们在想象中的“天台”上，伴随着拉丁、朋克、说唱等多种风格的音乐恣意舞动，再加上浓郁的上世纪80年代的怀旧风，载歌载舞的单纯快乐感动了无数观众。

“歌舞片如果作为一种类型片，是好莱坞按照百老汇的演出方式来创作的”，清华大学教授、中国电影家协会理事尹鸿说，好莱坞歌舞片基本以情感类的题材为主，通过歌舞来完成主要的叙事段落，在歌舞的结构上有一系列规范和程式，角色设计都与百老汇舞台的角色设计紧密相关，所有角色都有比较固定的模式。相对而言，中国的歌舞片是完全“中国特色”的，数量较少，也没有比较固定的传统。

国产歌舞片发展之路

中国的歌舞片，也许可以追

拍出国产歌舞片 仅仅是 一种传说？

苏亚

信心地表示：“影片正式上映时会掀起一阵歌舞片的热潮。”可是之后的事实证明，《如果·爱》虽然在业界取得了不错的口碑，却没能“俘获”大多数普通观众的心，3000万元的票房收入在当时只能算是平平。而取代热潮出现的，则是国产歌舞片持续的冷淡状态。在之后的8年时间里，国产歌舞片鲜有作品出现，即使有少量作品也都令人失望，2009年的《乐火男孩》和《高兴》都遭遇了票房和口碑的双差评，2010年的中国版《歌舞青春》即使在美国版《歌舞青春》制作方迪士尼的参与下，也依旧遭遇了票房滑铁卢。

这次的《天台爱情》仿佛终于让国产歌舞片看到了希望的曙光，周杰伦也曾表示：“这部电影我不是玩票，而是想掀起一次华语歌舞片的革命，并且希望能够冲向国际。”但是业内人士却并没有如此乐观。梁明认为这部影片是混合了歌舞元素的类型电影，不能算是纯粹的歌舞电影。尹鸿则表示，《天台爱情》票房的火热很大程度上是由于导演周杰伦个人的强大影响力和资源，并非国

典型，虽然有美国迪士尼的参与，但是制作方一方面担心纯粹的百老汇音乐剧改编的电影很难打开中国市场，所以尝试做了一些改编，另一方面在改编后又找不到跟中国的歌舞相结合的东西，结果不伦不类，两头不讨好。

此外，歌舞片对于创作的高要求提高了制作门槛，这也导致了作品的缺乏。尹鸿指出，歌舞电影不仅对演员的要求高，更关键的是对歌舞编导的要求非常高，一部好的歌舞电影需要电影界与音乐界、舞蹈界之

间达到非常好的合作程度才可以完成。梁明也直言：“我们电影人整体的艺术和文化素养达不到歌舞片要求的水平，所以很少有人敢拍歌舞片，会觉得没法控制，投入成本也比较高。”

国产歌舞片空间依然很大

国产歌舞片在未来的日子里，究竟能否有“拨云见日”的机会呢？

“未来国产歌舞片的发展难度会很大，会有人尝试，但是不会多，发展空间比较不乐观”，梁明认为，国产歌舞片的发展会是一个比较缓慢的过程。在创作和教学当中，他发现，作为将来电影行业的重要力量，很少有学生具备拍摄歌舞片的素质。他认为，未来纯粹的歌舞片数量可能依旧会很少，但是融入歌舞元素的片子可能会有所增加。

但尹鸿认为，虽然短时间之内歌舞片不太会成为主流的电影类型，但是国产歌舞片未来发展也会有新气象，除了偏欧美式的歌舞片，中国特色的歌舞片也可能更多。他说，随着像《妈妈咪呀》、《猫》等优秀的国外音乐剧开始在中国的演艺市场上出现，并且得到观众的认可，随着外来文化的影响，文化交流的增加，偏欧美风格的歌舞片将慢慢成为一个不那么主流但更多地出现的电影类型。而像《刘三姐》那样的中国特色歌舞片也会有人继续探索。“现在这么多选秀节目产生了如此多的选秀明星，他们在观众当中也有很大的影响，将来很有可能出现与这些选秀新星有关的歌舞片，甚至可能出现有个性特点的歌舞片。而像《天台爱情》这类有突出歌舞元素的作品也会逐渐发现观众的需求，从而找到更好地与观众沟通的方式。”

产歌舞片发展的趋势所致。从国产歌舞片的这段凌乱而破碎的发展历史不难看出，歌舞片在中国的发展之路异常艰难。

中国缺少歌舞娱乐文化的土壤吗？

在中国电影逐渐回归其娱乐和艺术本性的过程中，惨淡的国产歌舞电影在蓬勃发展的电影产业里显得有点格格不入。究竟是哪些因素使得这一在国外被广泛接受的类型电影在中国难以找到发展空间呢？

“我们汉族最弱的是舞蹈，其次是音乐，我们总是把音乐当成数学来学，缺少其他民族那种血液里流淌的东西。”音乐人高晓松曾说。缺少歌舞娱乐文化的土壤，确实成为制约国产歌舞片发展的最重要原因。“歌舞片是建立在民族文化基础之上的，这个类型与民族的文化传统和生活形态有一些联系，我们的血脉里就缺少那种基因。”梁明认为。

百老汇音乐剧是西方大众文化中一个非常主流的娱乐样式，但中国没有这样一个主流的娱乐样式。“中国的舞台还是以话剧为主，加上一些民间戏曲，歌舞剧很少，所以还没有形成一个中国的歌舞娱乐文化的市场，这对歌舞电影会有一定的制约。”尹鸿说。中国版《歌舞青春》的失败就是

孟京辉：因为有了理想 我们更加勇敢

苏亚

“我们的内心非常炽热，这些炽热会温暖、点燃这个世界，让世界更美好。”提到话剧《两只狗的生活意见》，导演孟京辉感慨地说。

“高山上，小溪旁，一只大狗走得忙，你问我干什么去？我去城里逛一逛！”这部讲述狗哥哥来福和狗弟弟旺财离开家乡，走进城市，去寻找幸福生活和伟大理想的故事。它以“狗”的视角观察世界，用幽默、讽刺手法控诉社会怪象，带给人们欢笑与反思，也传递了乐观的生活态度。这部剧形式新颖，融入意大利即兴喜剧、法国喜剧和中国传统喜剧的表演手法，将即兴表演和现实主义表演熔为一炉，两位演员在两个小时演出中要表演30多个角色，带领观众在轻松幽默的气氛中体味纷繁的生活。

怀着勇敢和热情，《两只狗的生活意见》已经走过了6年时光，在全国30座城市留下了足迹，还曾登上美国华盛顿肯尼迪

艺术中心和英国爱丁堡国际艺术节的舞台。今年11月，“两只狗”即将迎来它的1000场纪念演出，届时北京、上海、广州三地将再度上演这部嬉笑怒骂的戏剧经典。刘晓晔、陈明昊、韩鹏翼、吴洲凯、王印、单冠超和丁一滕这7位演员将打破原有组合，在每座城市的每场演出都采用随机分配方式，搭配出不同的“旺财”和“来福”。

孟京辉表示，这部剧慢慢地成长到现在非常不容易，他感谢所有的演员和乐手，更感谢所有看过“两只狗”的观众们的支持，并且希望等到《两只狗的生活意见》一万场演出的时候，大家可以再相聚。“因为有了勇敢，所以我们有理想，因为有了理想，我们更加勇敢”，孟京辉说。相信“两只狗”会带着这份让世界更美好的理想，勇敢地一路向前。

《两只狗的生活意见》海报

林志炫、王潮歌上海中学「开讲」

王蔚

日前，百年老校上海中学礼堂内，千名学生聚集一堂，正在等待两位特殊的“老师”上课——著名歌手、音乐制作人林志炫和著名导演王潮歌。他们将走进这群少年的世界，与同学们分享各自独特又精彩的人生体验。

这是中央电视台被誉为“中国思想好声音”的节目《开讲啦》的录制现场。他们将在这里举行“少年的世界——CCTV青年影响力大型展演”活动，邀请“青年偶像”与青少年和家长们交流互动。

据中央电视台总编室副主任石村介绍，为了更深入地了解观众，和观众面对面交流，倾听观众的意见和心声，从而更好地服务观众，CCTV青年影响力展演活动已先后走进南开大学、武汉大学、中央民族大学、山东大学等知名高校，而这次则是展演活动首次进入中学。自2012年8月节目正式推出以来，已有近60位来自不同领域、拥有不同经历的“青年偶像”登上讲台，讲述他们各自的人生故事和人生态度，与青年人面对面真诚沟通、平等对话。

“在此前对上海中学进行的问卷调查中，我们惊讶地发现，他们对未来的困惑不是‘能不能考上一所好大学、会不会找到满意的好工作’，而是‘未来，我将成为一个什么样的人’。于是有了本场节目的主题：‘少年的世界——未来，我是谁？’”主持人撒贝宁说。“你们可能在纠结，自己的理想是这个，但是父母对你的期望又是另一个，想要把两者都做好是很难的，有些时候需要妥协，但妥协不是放弃。”林志炫首先开讲，他希望通过其生命体验，帮助一部分迷茫的少年找寻解决人生难题的办法。他告诉同学们，“要给理想一点时间”。王潮歌导演也通过讲述自身瞭望窗外春天的故事，分享了她眼中青年人实现“自我”的方法。

中央电视台综合频道综合部副主任李伦说，这次活动开启了孩子和家长两代人的话题，能够让更多的人感受当下青少年的成长和困惑，独立与思考。他们应该受到鼓励，正如主持人在最后所说：“少年们，你们已经长大，去筑梦，相信梦，实现梦，未来欢迎你的光临！”