本版邮箱:fnbwenhua@126.com

亮点直击

以山海为题、祈福为笔、瑞兽为灵,充满无穷想象力的《山海奇幻夜》,用音乐诠释流传华夏2500年的《山海经》,也用千年韵味的国风浪漫引领人们穿越回历史的星河中感受华夏文明。

来《山海奇幻夜》,一览瑰丽东方之美

■ 中国妇女报全媒体记者 钟玲

奇幻东方之美,始于山海。

在《山海经》光怪陆离的世界里,奇特的珍禽异兽、神秘的上古英雄,与山川湖海、奇花异草,共同构筑了一个"东方源宇宙"。

一部上古奇书,极尽古人对世间最旖旎的想象。1月14日北方小年夜,以《山海经》为主题的国风幻境音乐晚会《山海奇幻夜》,将在优酷、河南卫视与观众见面,"实现"数千年来人们对自然天地的浪漫神想。

自2021年《唐宫夜宴》火爆出圈开始,河南卫视在两年的时间里,又陆续打造了《芙蓉池》《纸扇书生》《洛神水赋》《墨舞中秋帖》等一系列创新传统文化的特别节目。此次与优酷合作推出的《山海奇幻夜》,将目光聚焦在传说奇著《山海经》,在舞台上重现了那个古老又遥远的山海世界,于神灵异民、珍禽奇兽、灵草嘉木的交相辉映中,铺展出一幅瑰丽的诗意长卷。

题材的突破和视听的创新,追寻传统文化新表达

张予曦的歌曲《春意晚》,歌颂美好的爱情;S.I.N.G的歌曲《红莲》,展现巾帼不让须眉的侠气;萨顶顶的歌曲《鱼跃而上》,传达鱼化鲲鹏意象之美;裁缝铺的《神树·琴侠》,寻觅《山海经》神树传说与三星堆的千年"邂逅"……

《山海奇幻夜》分别以兔飞猛进、万狮如意、年年有鱼和美年腾达4个篇章,由玉兔、醒狮、吉鱼、喜鹊四种瑞兽引出不同的祈福舞台,以传递瑞兽背后的美好寓意。

除此之外,《山海奇幻夜》还选取了三个维度的符号来进行内容创作,神兽符号、故事符号、山海奇幻世界的视觉符号。这些符号的体现运用涵盖到剧本、服化、音乐制作的方方面面。《山海奇幻夜》还在共享潮年主题的贯穿之下,以 三个逻辑线索,勾画中国人亘古不变的传统新年祝愿——

"乐在一起,祈佑新年",主持人在年夜饭中相聚,聊新年、侃瑞兽、开年符;"乐见山海,瑞兽送福",不同的瑞兽故事引出不同的舞台节目,艺人登场送出新年祝愿;"乐享当下,国潮生活",邀约年轻一代山海达人,追寻传统文化在现代生活中的有趣表达。

一条"山海奇幻街"和一座"山海火锅店",汇聚国内知名的"90后"山海匠人,《山海奇幻夜》以更年轻、更国潮、更烟火的方式,与观众一起迎接新年。

音乐+故事的高度融合,映射奇幻东方之美

吴克群的《夸父追日》、萨顶顶的《鱼跃而上》、刘宇的《神想·山海入梦》……沉浸式、虚实结合的幻美盛景穿越天地、日月、山川,那些动听的音乐,通过《山海奇幻夜》的舞台,以"新姿"谱写了包罗万象的山海魅力。

夸父的壮志能在摇滚中呐喊,九尾的妩媚也可在情歌中妙曼,应龙的不畏更能在说唱中张扬……能想象得到吗?那些《山海经》里传奇的英雄与神兽,竟在现代国潮音的诠释下,有了新形象,有了新样貌。

吴克群表演的《夸父追日》,将夸父的传说与中国航天"夸父一号"卫星做了古今链接,突破了夸父形象"遥望太阳不可及"的传统定位,以夸父和巨日的"博弈",表达"逐日——是人类心底的壮志!"的精神内核,把国人皆知的经典故事续写成新史诗,映射中国人永不言败的逐梦情怀;毛不易的《风吟诛仙》,以刻有日月山川、守护山河大地的黄帝上古神器轩辕剑作为舞台,用歌声缅怀往日英雄,追忆铁骨柔情……

在故事题材和音乐曲目的选择上,《山海奇幻夜》以适配、沉浸为基本原则,一方面选择音乐本身的故事背景和词曲意境就能代入山海传奇的音乐,一方面又将舞台的视觉延展让故事深入词曲意境去拓展观众的联想。《夸父追日》《鱼跃而上》《风吟诛仙》《星河入梦》《无畏》《红莲》等极具古风国潮的曲目,通过虚拟技术的方式,呈现出具有完整故事感的山海奇幻舞台,做到了"让音乐述说故事,让故事赋能音乐"。

《山海奇幻夜》的节目形式,并没有局限在《山海经》的一个个具体的故事中,而是通过不同角度呈现《山海经》背后的传统文化。

"妙染""守护""逐梦""良缘""不畏"……《山海奇幻夜》以10个关键词,为晚会的节目做了一番文化梳理。特别是刘宇的中国舞节目《山海画卷》,其创意核心就是"妙染",在舞台上,他以身为笔,取色天地,在山海画卷上描绘出了鸾鸟、驺吾、烛龙三张《山海经》的巨幅画作。这三幅画作的取色均来自河南省博物院珍藏文物上的中国传统色彩,分别是汝窑天蓝釉刻花鹅颈瓶的青、武则天金简的金、《四神云气图》的赤!

用中国传统颜色之美,来制作XR的虚拟舞台;以年轻化的国潮舞蹈,来妙染山海瑞兽的风姿,这样有趣的传统文化传播方式,能以最直观的视觉体验,让观众感受到《山海经》的奇妙世界,以及中华文化的东方之美。

以山海为题、祈福为笔、瑞兽为灵,充满无穷想象力的《山海奇幻夜》,用音乐诠释流传华夏2500年的《山海经》,也用千年韵味的国风浪漫引领人们穿越回历史的星河中感受华夏文明。

这是又一次古典传奇与现代舞台的浪漫相遇,我已经等不及了,你们呢?

荧屏亮点

《米小圈上学记》:至真至简"绘"童年

浅表娱乐和价值输出兼备的《米小圈上学记》,既满足了儿童"以娱为乐"的心理需要,也实现了成年人期待的"寓教于乐"的诉求:既站在儿童的立场与角度,展现儿童的天性与生活,也以米小圈不断转变的过程,阐释真善美的人生哲理和传达了正向的价值观。

■ 端木紫

简单的剧情,轻松的氛围,温馨的画面……

没想到,最近竟跨越年龄层,追了一部以小朋友为主角的电视剧。仔细想想,上一部曾让我废寝忘食的合家欢剧还是《家有儿女》,那部剧首播距离现在已经18年,且以"老少咸宜"著称,并在中国家喻户晓。而今,随着寒假生活的开启,又有一部能让"全家共赏"的剧出现了,那就是近日于央视八套和腾讯视频开播的《米小圈上学记》。

看到这个名字,起初大脑里自然而然涌出的词汇是童趣盎然……

然而,才不过看了9集,再次想到的却是——天真但不幼稚,完全打破年龄壁垒,童趣盎然既符合儿童的审美习惯也能适应成年人的感官体验。可以确定,电视剧《米小圈上学记》,是一部聚焦儿童单纯的烦恼与快乐,从家庭、校园、情感等维度所书写的"童年日记"!

剧中,有多个性格鲜明的角色。

调皮、活泼、爱耍小聪明的米小圈,呆萌、憨厚、略有肥胖的铁头,淘气、好动、颇有经商头脑的姜小牙……《米小圈上学记》的主要剧中人,都有各自鲜明的性格特征。"铁三角"与其他小伙伴们的相处日常,也从细节之处透露出来,他们既有不同性格的小孩所独有的个性,也有孩童天真无邪、可爱善良等共性。

主角之外,在米小圈的生活中,校园里,还有爱学习、爱钻研、号称"行走的百科全书"的车驰,严肃、认真、对待班务一丝不苟的班长李黎……家庭里,还有慈爱的父亲米爸,以及严厉的母亲米妈。这些生动的人物形象,共同为《米小圈上学记》定下了轻松欢快的基调。

剧中,有多个不同主题的故事。

《我的好朋友》《班长之争》《二爷爷来了》《二爷爷的心愿》《我的梦想》《破产疑云》《升旗的荣耀》《神秘的猫先生》……26集的《米小圈上学记》,每一集都有各自的主题,这些指向明确的小故事,围绕着米小圈的校园生活与家庭生活,从不同的层面"绘制"了米小圈的童年世界 。

一边,是米小圈和伙伴们如何一起面对成长的烦恼和生活的挑战;一边,是米小圈与父母的"斗智斗勇"。双重叙事线索下,每一集的主题故事,对应的都是现实中孩子们存在于心的真实的困扰与快乐,无论是米小圈与同学之间的相处,还是孩童们与老师、家长的相处方式,抑或是珍贵的友谊与温馨的亲情,一丝一缕都带着现实的温度。这些不同的主题故事,从小朋友的视角和思维出发,探讨了他们要面对的人生议题。

剧中,有很多贴近现实生活的情节。

竞选班长的小心思,想当升旗手的愿望,难以养成的早起习惯……米小圈的思维方式与成长点滴,和现实中孩子们的日常生活有着相当高的契合度,一样会有不切实际的梦想与幻想,一样会有喜爱与敬畏的老师,一样会有对未来熠熠生辉的憧憬,也一样会有属于他们那个年龄段的烦恼,例如,如何化解友情中的冲突?如何正视身为一个学生的责任?如何面对与父辈观念的隔阂?

这些真实的日常生活中,孩童们也会遇到的问题,《米小圈上学记》不仅有所呈现,也给出了可以借鉴的答案。

不止于此,《米小圈上学记》也准确地切中了家长的育儿心态!现实中的家长们,大概也和剧中的米爸米妈一样,烦恼着孩子的学业,忧虑着孩子的未来——小到,如何写出一篇文采斐然的作文?大到,如何确立自己的人生目标?从孩子的身心健康到人生规划,《米小圈上学记》皆有所涉猎,可以说,是关注着孩子们关注的世界,关心着家长们关心的一切。

时代在变化,每一代人的观念与认知也都在发生着改变与革新,于今天这个时代,孩子们的思想成熟度已远超于成年人的判断,《米小圈上学记》与时俱进的巧思,是以幽默诙谐的镜头语言和贴近现实的生活细节,联结起与现代儿童共情的桥梁,同时也回答了家长们在意的——如何让儿童树立正确的人生观与价值观,如何与儿童进行沟通和交流等疑问。

能让孩子们与家长们皆有所共鸣,除了源于具备"代入感",还源于《米小圈上学记》同时兼有"童话感"。故事中,不乏"童真"的搞笑元素、"夸张"的肢体语言,而这些"艺术加工",让整个故事更浅显易懂,从而做到了以此深入当下儿童的精神世界,理解他们的内心感受。

所谓正事戏说,《米小圈上学记》以真实的小学生生活做基底,也通过超越现实的童话色彩的加持,完成了"现实感"和"戏剧性"共存的叙事表达。而在坚持孩童视角的"简单快乐",放大整个故事的喜剧性和趣味性的同时,也以潜移默化和直球表达的方式传递了一些深刻的道理和有益的启示——

每一集故事,都有正能量的精神内核。《班长之争》以米小圈的调皮行为,告诉孩子们做事不能弄虚作假,以及何为荣誉与责任;《二爷爷来了》以米小圈向二爷爷索要临别礼物自行车的经历,告诉孩子们要爱老敬老,以及亲情的可贵;《神秘的猫先生》以米小圈最初只为胜负欲,而后却将"写作老师"的著作投给杂志社刊登的反转,传递善良与感恩的美好。

每次荒诞的经历接近尾声时,《米小圈上学记》都作出了积极正向的思想启蒙和价值引导,有关正确的学习态度和人生态度,有关良好的内在素养和道德品质……片尾,颇具创意的"秋实小课堂"也用充满形式感的方式,向小观众分享有趣的知识点,包括如何进行垃圾分类、介绍凡·高的艺术和生平等等。

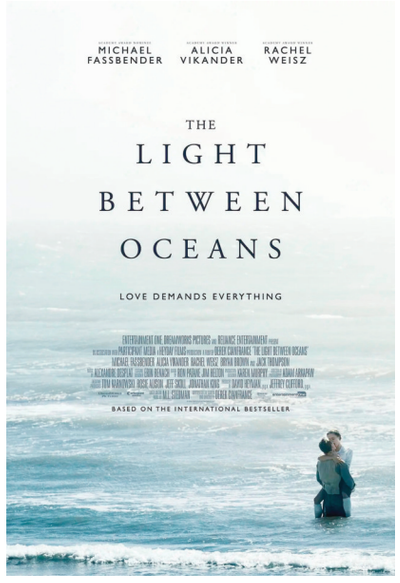
至真至简"绘"童年,浅表娱乐和价值输出兼备的《米小圈上学记》,既满足了儿童"以娱为乐"的心理需要,也实现了成年人期待的"寓教于乐"的诉求:一方面,站在儿童的立场与角度,展现儿童的天性与生活;一方面,也以米小圈不断转变的过程,阐释真善美的人生哲理和传达了正向的价值观。

而其蕴含的深远意义,也告诉我们,简单的故事,亦可春风化雨。

漫时光

《大洋之间的灯光》:"爱"是不能忘记的

爱是不能忘记的故事。影片用人类共同的语言讲述了一个



■ 吴玫

对妻子伊莎贝尔的请求,从一开始汤姆就异常清晰地判断出,那是错的。所以,从她说出自己意愿的那一刻起,汤姆就一直在劝阻。到后来,劝阻不成汤姆反而成了妻子的同谋,有人指摘那是汤姆的不是:明明知道伊莎贝尔的做法不可为,汤姆为什么要从一小步开始,一步步地后退,终致触犯了法律?

可是,面对楚楚动人的伊莎贝尔,任谁都无法用冷硬的法条来让她伤心的吧?更何况,在汤姆看来,伊莎贝尔是他万念俱灰时重新感知到人间温暖的好女人。

这是7年前公映的英国电影《大洋之间的灯光》的情节。故事开始于第一次世界大战结束后不久。在战火中侥幸活下来的汤姆,已打算心如死灰地打发余日,所以,位于印度洋和南太平洋之间的那个名叫贾纳斯的小岛需要一个守岛人时,汤姆去应聘了,"塞门风稍急,长城水正寒"的孤岛,正好替汤姆抵挡掉世间的喧嚣,他要在单调的海潮声中慢慢消解自己的战争记忆。

他哪里知道,伊莎贝尔的爱情能穿过风越过海直抵自己心里最柔软处?义无反顾告别熟悉的小镇、慈祥的父母和温暖的家跟随丈夫去贾纳斯,伊莎贝尔的选择让汤姆切肤地感受到,是妻子的陪伴,风高浪急时愈发孤独的日子不再难挨,甚至,每每面对笑靥如花的伊莎贝尔,汤姆觉得战争的创伤正在慢慢愈合。

热恋中的男女中间添一个谁都是多余,所以,新婚燕尔时伊莎贝尔觉得一座灯塔、一间房子、两个人,已经是她的伊甸园了。但随着时间的流逝,寂寞如沙滩上的水渍,漫漶的面积越来越大,而灼热的恋情也渐渐变成了长流的细水,特别是汤姆到灯塔去完成一个守岛人的职责时,伊莎贝尔尝到了孤枕难眠的滋味——她想要个孩子。

但是,老天觉得让汤姆和伊莎贝尔相遇,已经给了他们人间甜度最高的蜜糖,就不打算再给这对爱人一个孩子了,伊莎贝尔两次怀孕两次流产。

一想到失去的孩子,伊莎贝尔觉得生活有时候非常苦涩。

那艘不知从何处飘来的小船,一定是在无垠的大海上遭遇了狂风暴雨吧?看,驾驶小船的年轻父亲已死,而被父亲紧紧搂在怀里的小女孩能幸存下来,简直就是奇迹。

汤姆要照章办事,上报这一起海难事故。从小船上父亲的怀里抱出小女孩的刹那,伊莎贝尔就觉得那是上天给她的礼物,不然,强壮的父亲都经受不住的风浪,怎么就放过了一个小婴儿?明知道汤姆的选择非常正确,一想到要和怀抱里的女孩分离,伊莎贝尔就撕心裂肺地痛,她请求丈夫给她半天、一天、十天、一个月……永远。

幸福的日子总嫌过得太快,转眼间,小婴儿露西已经长大了,整天腻着汤姆和伊莎贝尔喊爸爸妈妈。天长日久,汤姆大概也产生了错觉,以为女孩就是他们的亲生女儿吧?假如不是一个名叫汉娜的女人闯入他们的生活,《大洋之间的灯光》就是一部波澜不惊的暖男练就记。

汉娜是一个富家女,因为在非常时期爱上了一个德国人,而被富豪父亲赶出了家门,也被一些小镇居民所不齿。特殊时期,汉娜的日子因为失去了父亲的支持而变得异常艰难,但汉娜不怕,因为她的生活里满满都是爱情,还有一朵爱情之花、他们的女儿克瑞斯。那天,汉娜的丈夫一定又被痛恨德国人的小镇居民谩骂过了,郁闷和愤懑之下他带上出生不久的女儿驾驶起小船到大海上去散心,谁知从此与深爱他的汉娜天人永隔。

那么多年过去了,汉娜还沉浸在失去丈夫和女儿的痛苦中,听说汤姆是个守岛人,汉娜便下意识地问汤姆:有没有在深海里救起过一艘小船?汉娜问话的时候,汤姆与伊莎贝尔对视了一眼,他们知道,汉娜就是小露西的亲生母亲。汉娜失魂落魄的样子叫汤姆坐卧不宁,他把露西被救时裹在衣服里的一个小物件挂在了汉娜家的栅栏门上,意在告诉汉娜,她的女儿还活着,活得好好的。

但是,得知女儿还活着对汉娜来说是不够的,既然有了线索,她就要想方设法找回女儿——她错了吗?没有。特别是丈夫意外罹难后,女儿克瑞斯就成了一段旷世之恋的念想。

电影从汉娜出场开始进入下半场,也从讲故事转而讲起道理来。它问观众,汤姆和伊莎贝尔私自藏匿起了汉娜的女儿克瑞斯,致使这位母亲伤心欲绝了那么多年,法律要不要给这对夫妻定罪?这个问题可真叫人犯难,因为在被汤姆与伊莎贝尔的爱情深深打动的观众的心里,汤姆没有错。是的,他不该在伊莎贝尔苦苦哀求下忘了一个守岛人的职责,可纵容一个深爱自己的妻子,错在哪里?更何况,伊莎贝尔只是想亲手养育一个孩子。

那么,就错在伊莎贝尔了?然而,一个失去两个孩子的母亲见到一个刚刚失去父亲的小女孩时母爱泛滥,有什么错?她也真是一个非常合格的母亲,将小露西抚养成了一个健康开朗的小姑娘。

《大洋之间的灯光》是根据英国作家M·L·斯坦德曼的小说《灯塔里的陌生女孩》改编的,导演德里克·斯安弗朗斯之所以选中这部被影迷们认为没有特别惊艳之处的小说,我以为很大程度上他看中的是原著讨论的问题,要不要将无意间做了错事的好人绳之以法?如何回答这个问题,原著和电影似乎也没有做好准备,所以,将妻子挡在身后揽下全部罪责的汤姆,被送进了监狱。好在,小镇的居民像读者和观众一样不肯让汤姆就此受到重罚,在他们中的代表、伊莎贝尔的母亲苦苦相劝下,伊莎贝尔勇敢地站了出来,用真相换取了永远和丈夫在一起。

而读者和观众也不愿意让这对好心的夫妻在监狱里苦度余生,于是,故事峰回路转,汉娜宽恕了汤姆和伊莎贝尔……

可是,我们喜欢这部电影,不是因为汉娜的宽恕,是因为德里克·斯安弗朗斯给了这个故事这样一个结尾:1950年8月,结婚生子的克瑞斯·露西千里迢迢找到汤姆的家,来看望养育过她的汤姆和伊莎贝尔。得知养母已经过世,克瑞斯·露西请求汤姆允许她带着儿子经常回来——我们喜欢《大洋之间的灯光》,更是因为它用人类共同的语言讲述了一个爱是不能忘记的故事。