

你会提笔忘字吗?

《妙墨中国心》让书法活过来

羊城晚报记者 龚卫锋 实习生 张熹珑

互联网时代,人们用笔写字的机会大大减少,书法艺术也逐渐淡出实用生活。书法没落了?最近在浙江卫视播出的《妙墨中国心》反其道而行,搭建起了传统艺术和当代大众间的桥梁。节目中,由书法名家名师、人文历史学家、爱好书法的影视演员组成“解墨团”,带领观众鉴赏书法、认识书法史,并通过音乐、朗诵、舞蹈、戏曲等艺术形式呈现书法的人文价值。

近日,《妙墨中国心》进入收官阶段,节目总制片人张晓晖和导演周路莎接受了羊城晚报记者采访,还原这档书法综艺的制作过程,并分享让文化综艺不再曲高和寡的经验。

吴越朗诵颜真卿《祭侄文稿》

A源起 书法综艺, 做足功课打造文化精品

为什么要首档书法综艺?张晓晖提到两点原因催生《妙墨中国心》:一是浙江的人文历史,“自古以来就与书法联系密切,名家辈出,包括书法类大奖‘兰亭奖’也源自浙江兰亭。浙江有书法情结。”二是今年全国范围内文娱领域综合治理的大背景下,“创新、创优的文化精品类节目是市场需求”。

周路莎指出,这档节目策划之初没有可参考案例,导演组几乎没人精通书法:“书法属于感性题材,各美其美、众口难调,导演组经常开玩笑说它难搞,给予学术支持。”

导演组翻查海量历史资料与文献,邀请了美术学院

书法学博士把关文案,斟酌字句、论证史实。周路莎说:“我们这次做的事情比做以往综艺节目都要复杂,因为内容非常学术化。在克服学术困难的过程中,导演组也在扫盲和成长。”

为了做好前期功课,周路莎有针对性地看了不少书法展览。她说:“在一个书法专业学生的展览中,学生会把书法写在亚克力灯箱上,通过光影艺术打造出奇特的效果。我们将这些创新元素运用到节目中,如用投影呈现草书《古诗四帖》。”

周路莎发现,不同名家的书法展各有特色,有的展览洋溢着草书的气魄感和延伸感,有的展览则对书法作品进行体系化梳理,“你能通过书法展览以及背后故事,代表人物看到书法的不同侧面。”

钟楚曦

路径 入古出新, 让书法“放下身段”

如何平衡书法的专业性和普及性,让看似“高冷”的书法艺术“放下身段”,成为节目制作的最大难点。摸索后,导演组找到开启连接书法与大众的钥匙——入古出新。

周路莎提到,“入古出新”既能在书法上,也可以用在制作书法节目上:“从内容出发要‘入古’,所以首先从最基本的‘五体’入手。对于大众来说,大家最开始接触书法,也是基于篆、隶、草、行、楷这五体。”在“入古”理念指导下,《妙墨中国心》从五体入手划分了五期节目,以故事和人物作为载体切入每期节目,再深入到书法艺术理念的呈现。周路莎认为,这种深入浅出的方式,能有效降低学习书法的入门门槛,帮助观众接受书法文化的熏陶。

在选择故事上,节目采用“半生半熟”的策略,即选择耳熟能详的故事和比较生僻的故事互相搭配,既有王羲之这种家喻户晓的大书法家,也有像李阳冰这样连生卒年都不详的“冷门”人物。周路莎说:“这样可以增强大众对书法内容干货的满意度和获得感,他们会发现有些内容是了解的,但也能够学到很多

不知道的内容。”

在“出新”方面,节目里也通过很多不同的舞台尝试,让纸面上静态的书法“活”过来。张晓晖提到,以“篆书篇”为例,节目采用影像形式设计了一个“篆”的迷宫,把篆书发展历史中的关键人物、重要节点、主要事迹放置其中,以故事形式带出篆书历史;在“隶书篇”,节目又有不同尝试,情景剧《隶的自白》里,隶书化身为一个孩子,以第一人称自述出生以来的每个“高光”事件和时刻;在“行书篇”中,国家话剧院演员吴樾以独白朗诵的方式演绎《祭侄文稿》,让观众感受到颜真卿的胸怀大志和满腔悲愤。此外,在每期的固定小动画里,采用了中国风的皮影戏形式。周路莎说:“借助生动的动画片,一方面能给观众带来视觉享受和趣味感,另一方面也是紧扣中华文化。”

值得一提的是,每期节目都设置了“妙墨小课堂”环节。周路莎介绍,这个环节选择的都是“福”“美”“妙”等常用汉字,通过最简单的教学,告诉观众怎么写好字,“让大家发现提笔并不难,甚至是看完节目后有提笔的冲动,这也是我们的初心。”

B意义 书法美育, 教观众感受书法之美

从鉴赏层面看,不少人常有看不懂书法的困惑。为此,《妙墨中国心》创新提出“书法美育”概念。张晓晖解读道:“美育,就是告诉观众如何欣赏作品。节目中,我们除了让书法老师现场讲解,还设计了让观众现场观摩、老师点评的环节,借此拉近书法和观众的距离。”例如,首期节目中,针对《兰亭集序》21个不同的“之”字,在老师讲解、演示后,让观众一起动手书写,再让老师点评。张晓晖提到:“通过这种现场强化互动设计,能够从基础入门层面告诉大家,书法的美到底在哪里,也给观众带来硬核的知识点。”

“我们很重视书法美育的交互性,不针对单一阶层,所以节目参与者的覆盖面很广。”周路莎透露,受邀人员有专家、学生、演员等,他们也有对书法一窍不通的“小白”,也有写得一手好字的业余爱好者,“让不同人群汇集在一起对

话、演示,呈现不同人群对书法的不同理解,这既是一种无门槛的交流,也展现出我们社会的多面性。”

节目理念也与不少名家一拍即合。张晓晖提到,第一期节目嘉宾陈振濂老师最感兴趣的方向就是书法美育,王冬龄老师数十年如一日尝试各种方式推广书法。张晓晖透露,在后续将播出的特别篇中,还有多位来自美院、书协的名家名师,带领观众品书法之美。

书法家王冬龄

D模式 第二现场, 打破鉴赏书法的门槛

《妙墨中国心》打破了空间限定,打造出三个维度的空间。周路莎说:“一个是演播厅,一个是西湖畔的妙墨赏习屋,还有一个是实地采访的外景,比如,西安碑林、绍兴兰亭等。”在她看来,三个空间呈现了书法的多面性,“既有殿堂的庄严,也有人间烟火的百态,同时也跨越千年、古今对话的场景既视感”。

其中,第二现场“妙墨赏习屋”是书法爱好者以墨会友的所在地。在“妙墨赏习屋”,大众能够提出有关书法的问题,观赏经典书法作品名家作品,与志同道合者交流、学习书法的解读。谈及妙墨赏习屋,周路莎指出此举意在打破大众鉴赏书法的门槛:“传统的书法展览在正式的博物馆、美术馆展出,面向的群体和传播渠道相对有限。节目组希望借助搭建妙墨赏习屋,将书法展览搬到日常生活中,跟大众亲密接触。”她透露,自开张以来,节目组把参与节目的各个书法家的作品放到妙墨赏习屋里供游客鉴赏、打卡,“目前人群流量非常不错,大家都觉得生活里多了这样一种文化的伴随。”

值得一提的是,妙墨赏习屋的所在位置曾经是杭州书画社的所在地。周路莎谈到,在此处搭建妙墨赏习屋,也承载了文化传承的概念。

E传播 唤醒认知, 让观众不再提笔忘字

《妙墨中国心》每一期“挥墨时刻”都能让观众眼前一亮。例如,第三期“篆书篇”,观众在墙上找到自己的姓氏,用书写呈现华夏文明代代相传的底蕴;第四期“隶书篇”,“寻墨团”在竹筒上提笔书写,呈现“家书抵万金”的厚重情感。张晓晖解释道,每一期的互动内容都是结合节目主题而定,她举例道:“楷书一期围绕楷书的楷模精神展开,我们邀请了线上线下的观众同书楷模精神。”

“我们的节目呈现的只是九牛一毛。在我看来,其实《妙墨中国心》是我们深入书法领

域的开始。浩瀚的书法知识海洋里,可以选择的内容真的太多了。我们从这样的切口进去以后,慢慢再输出更多深层的知识点,这是我们对未来的一个愿景。”周路莎很欣慰,大家在看完每期节目之后都能学会一些窍门,对他们的书法入门和认识也产生了一定的帮助。根据目前的播出反馈,周路莎坦言:“我觉得我们交的答卷还算不错。”

妙墨赏习屋吸引了不少书法爱好者

来品这杯粤产“奶茶”!

电影《我们的岁月》亮相广州塔

羊城晚报记者 李丽

由广东省电影局主办的“2021广东优秀电影观影推介会之《我们的岁月》”活动近日在广州塔空中电影城举行,影片主演到现场与观众进行映后交流。

由新锐导演谢悠执导的电影《我们的岁月》改编自裴蓓小说《水击三千里》。小说以南方沿海地区乃至全国近几十年来的发展为背景,讲述了一代人的梦想与奋斗、友情与爱情,影片《我们的岁月》则改编自小说中的大学校园部分。据悉,该片将于明年公映,续篇《我们的岁月2》也在筹备中。

“根号2” (左)12岁就成了大学生

【先睹为快】

一代人的热血和芳华

电影《我们的岁月》的故事,以“根号2”赵以水的视角展开。这个天赋异禀的少年5岁就啃完了父亲的大半藏书,12岁那年恰好赶上全国恢复高考的大潮而考入大学——那时,他的儿孙都还没长开。

片中,“根号2”拥有三位不同年龄、背景和个性的同班好友:外貌出众的文鹤喜,因家人的希冀而考进了自己并不喜欢的机械专业,后来她选择退学南下开拓服装事业;出身梨园世家、深受琼瑶文学影响的“奶油哥哥”,因为追求文鹤喜不成而一度陷入癫狂;上大学前已成妻生子的知青班长曹正昌,一心以建设国家为己任,在学校里组织的“热血讲座”点燃了无数学生的爱国情怀。

片中的学生们之间,有友爱,有冲突,有成长,也有悬崖勒马的错位爱情。文鹤喜对曹正昌萌生爱意,后者虽动心,但仍然选择了曾经陪自己在农村吃苦多年的“糟糠妻”。对文鹤喜,曹正昌说出的一句话既是拒绝也是劝诫:“我很珍惜现在的生活,希望你珍惜。”

片中,充满历史年代感的理发店、穿过街头巷尾的“二八大杠”老式自行车、播放着老歌金曲的录音机、印着“为人民服务”的搪瓷缸……各种具有时代质感的细节为观众带来回忆和共鸣。在映后交流环节,有观众表示:“这部片子展现了我们这代人的芳华。”“60后”的我们更有青春理想、理智情感,更有“为中华之崛起而读书”的使命感。”

曹正昌(右)坚守本心,拒绝了文鹤喜

【主创采访】

“不是豪华大餐,却是温馨奶茶”

原著作者兼影片制片人裴蓓透露,《我们的岁月》的拍摄正值疫情,原来选定的校园场景无法使用,最终剧组辗转多地,最终在江西上饶的大山中找到一所废弃的老校园——那里残留的老礼堂、门窗、泥巴墙,恰好符合片中所需的时代氛围。也因为疫情影响,影片被迫缩小了原定的制作规模。裴蓓表示:“或许《我们的岁月》并不是豪华大餐,但它会是一杯温暖的奶茶。”

影片导演谢悠出生于1989年,毕业于中山大学,曾在24岁时凭借电影《青涩日记》获得第30届金鸡奖“最佳导演处女作”和“最佳儿童片”两项提名。当天,谢悠通过视频,向观众“云介绍”自己的创作理念:“我试着用散文诗的方式去叙述故事,用强光影去还原那个年代的怀旧感和人们的执著与热血。”

制片人裴蓓认为,谢悠以当代青年的视角展现了当时青年的状态:“如果这部电影能引起两代人的共鸣,那我们就算

是成功了。”当天,曹正昌的饰演者李肖宁和“奶油哥哥”的饰演者刘奕子来到影院跟观众见面。李肖宁出道以来演过过多部作品,是电视观众眼中的“老熟人”,他告诉羊城晚报记者:“演这部戏最难的一点就是,每一场戏我都要保持满满的激情,所以每次演完都觉得耗尽了全身力气。”“奶油哥哥”的饰演者刘奕子则是一位90后新生代演员,他曾与陈凯歌、张艺谋等知名导演合作。片中他特意采用了偏戏剧化的表演方式,每次出场都会引发影院笑声一片,成为全片的“笑点担当”。

片中年龄最小的演员,自然是饰演“根号2”的张籽涵。2011年出生的他今年才10岁,却已是影视剧中的常客,其沉稳演技赢得全剧组的赞誉。

制片人裴蓓透露,《我们的岁月》只拍了原著小说的大学生活部分,之后续集还将继续讲述“根号2”和他的同学们在大学毕业投身改革开放大潮的奋斗故事。

主演李肖宁(中)、刘奕子(右)