

身边的
艺术

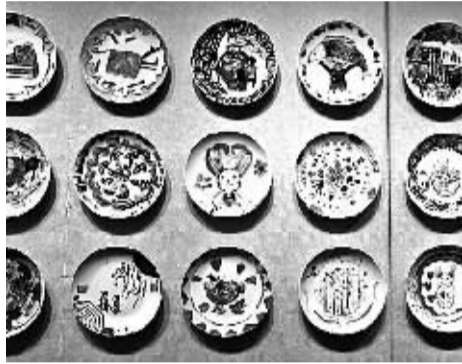
人们不光用碗来盛放食物,还

用食物和想象力来影响碗的功能

碗里吃饭碗外香

□ 曹薇

今年春节以前,数以千计的广州少年儿童以“碗”为主题,创作了或抽象、或写实的各种令人目不暇接的“碗”,在岭南会展展览馆构成了色彩斑斓的碗世界。碗不光能盛放食物,更能承载想象的翅膀。

在碗的表面绘画,是餐具创意设计中常见的一种形式。中国古代各个时期的窑场,每每烧出惊世之作,就令人拍手叫绝。比如,2006年香港佳士得拍卖会上,以1.5123亿港元拍卖的清乾隆御制珐琅彩杏林春燕碗就称得上碗中极品。这个碗上不仅绘有杏花盛开、春风吹绿柳、双燕比翼飞的图案,侧面还有乾隆御笔行楷题诗:“玉剪穿花过,霓裳带月归”。

今天,人们不光在碗上呈现各种艺术风格,还在实用性上大做文章,用自己的奇思妙想,创造出了形状各异的餐具,让食物和容器更加契合。这些碗不仅有用,还有趣,表达着人们对生活的种种诉求。

在网上售卖的抗寂寞拉面碗就是一例。现代人边吃饭边看手机,已经是一件习以为常的事情。设计师就为了解决吃饭时玩手机不方便的情况,打造了附有手机插槽的碗,名为抗寂寞拉面碗。使用者可以很方便地把手机插在面碗上,解放了双手,吃饭也不再寂寞了。当然,这种碗到底好不好用,还得自己去体验,不过解决生活中的小麻烦,新奇的创意设计有了更多立足之地。

一位叫李文凯的设计师设计了吃串用的魔术猫串串碗。它的碗造型正面是一张萌萌的猫脸形象。它通过前后的小孔将烤串固定后,往后一抽,就把烤串上的肉都留在了碗里。这个碗不仅可以盛放已经烤好的食物,还能预防人们被烤串扎到而受伤。这样的设计是不是既实用,又好玩呢。

不同的人对碗提出了不同的想法。对于需要控制饮食的健身人群和减肥人群来说,每天都要精心测量自己的饮食重量会让人感觉非常麻烦。为此,外国设计师安娜贝儿·尼克尔斯设计了一系列具有测量功能的平衡碗。它的底面不是平的,需要通过里面的食物为它找到平衡点,这样可以在获取食物的过程中测量食物的重量,从而达到测量食物重量的作用。人们还可以根据自己的身体状况选择不同规格的碗,既美观,又时尚,还能为用户带来健康的饮食,真是一款不错的设计。

简简单单碗,原来不仅能盛满食物以饱口腹之欲,并装饰着人们的审美和品位,还为生活增加了如此多的趣味。或许这就是设计的奥义,把再简单不过的东西或想法不断延伸,从而形成另一种表现方式。(图片来自网络)

IP剧,没什么特别

□ 温济聪

共制作并上线的网络剧为205部,共2918集,2015年截至9月份,上线网络剧247部,计4445集,50017分钟。网络自制剧迎来蓬勃发展的势头,无论是投资方、广告商还是电视制作人,纷纷从传统电视剧领域转向网络自制剧。而产业链集群效应也不容忽视。以《芈月传》为例,作为国内首个生态IP衍生品,非酒清雅套装版、收藏版、单支版已在官网、APP端,以及天猫旗舰店上线售卖。

“虚假繁荣”几时休

虽然IP剧风靡影视圈发展得如火如荼,但似乎并没有“看起来那么美”,仍有些“虚假繁荣”之意味,存在IP剧价格虚高、题材过于单一、版权之争等困扰和难题。

曾经参与过《甄嬛传》等网络小说出版的浙江省网络作家协会副主席、杭州师范大学文创研究院院长夏烈对IP剧价格虚高、存在一定的炒作之嫌颇有感触。他亲眼看着第二代网络小说作者“烽火戏诸侯”“天蚕土豆”等在三四年时间里撰稿收入呈几何级数增长。“一本网络小说的合理价值在100万元左右,而今年常常炒到500万元甚至千万元以上,这的确是个资本游戏,网络小说作者是IP剧资本运动场中的‘主力运动员’。”夏烈这样比喻。

中国传媒大学艺术学部戏剧影视学院副教授赵晖介绍说,2007年至2011年间,一部IP剧的平均制作成本仅为每分钟600元左右,2014年这一数字已达每分钟1.5万元,2015年,随着超级大剧的诞生提高了平均值,成本已达每分钟3万元。据不完全统计,去年投资在2000万元以上的IP剧有近20部,其中5部“超级IP剧”的投资更高达5000万元至上亿元。面对如此高额的版权费用,传统职业编剧的稿酬必然受到挤压。一般情况下,业已支付高额版权的影视剧项目,就很难再以同样高额的费用聘请其他一流的编剧改编,这会极大地影响IP剧的质量。

IP剧热潮也导致玄幻等题材一窝蜂式出现,剧情题材过于单一。在夏烈看来,玄幻、梦幻、奇幻、魔幻早已成为了IP剧的热门标签,这些剧包括《幻城》《海上牧云记》《九州天空城》《诛仙》《斗罗大陆》等,这类剧架空时代,故事内容信马由缰,缺少精神价值。“各种‘幻’题材扎堆是与网络编剧的写作爱好息息相关的,但倘若某一个题材集中泛滥,这就标志着题材很快会被‘做死’。”赵晖说。

版权纷争,同样是IP剧难以绕开的热门话题。作为悬疑盗墓题材的“开山鼻祖”,虽然《鬼吹灯》坐拥千万“灯迷”,但却被网友直呼“版权太多,傻傻分不清……”。多年前,《鬼吹灯》的第一部电影版权由盛大网络购得,2007年又选定华映电影公司投拍,之后又反反复复;2015年9月11日,企鹅影业联合万达影业、梦想者影业宣布称,将《鬼吹灯》两部共8本原创小说的网络改编版权纳入囊中,不过,近期又有其他公司宣布开拍《鬼吹灯》网剧。

去年年终热播的《芈月传》同样面临版权纷争。12月23日,乐视公开发布声明称,近期发现有百度云盘等平台,擅自通过互联网非法协助销售、传播电视剧《芈月传》尚未播出剧集内容,花儿影视、乐视网、腾讯视频、北京卫视、上海东方卫视等版权方认为,上述行为造成了难以弥补的损害,极大破坏了行业良好秩序,严重涉嫌构成侵犯著作权罪、侵犯商业秘密罪等。次日,百度发表声明称,12月21日凌晨发现有用户在利用百度云分享《芈月传》,百度随即紧急启动了违规内容清理预案,此后24小时内《芈月传》相关违规内容基本得到了控制,48小时后已基本找不到有效的分享链接。

作者与编剧水火不容么

去年11月末,阿里影业副总裁徐远翔在天津派乐峰会“原创与IP相煎何太急”论坛上,提出的“绘在座的编剧出一生路。我们不会再请专业编剧,包括跟很多国际

大导演谈都是这样,我们会请IP的贴吧吧主和无数的同仁小说作者……”也让该公司陷入危机公关。汪海林、董润年、宋方金等众多知名大咖编剧在微博宣布“不再和阿里影业”合作。然而,IP网络小说作者与传统职业编剧真的那么水火不容么?

“网络小说作者对传统职业编剧虽然有一定冲击,但不至于水火不容。”《甄嬛传》和《芈月传》的共同编剧王小平在接受《经济日报》记者独家专访时表示,网络文学的门槛较低,而传统职业编剧不仅是文学创作者,也是艺术创作者,剧本有主题、结构、人物、场景、空间、机位等内在逻辑。网络小说作者在玄幻、宫斗、穿越等领域有所擅长,填补了传统职业编剧的空白领域,但不能取代职业编剧。

在现有条件下,不少业内人士认为IP小说作者与职业编剧应该相互学习和合作。在电视剧《平凡的世界》编剧温豪杰看来,编剧内部,IP小说作者与职业编剧各有所长,没必要争吵,应该相互学习,取长补短。“一部创新、有吸引力的网络文学,为职业编剧提供了一个好文本;而网络文学同样需要经过职业编剧的不断加工和打磨,成为一部‘叫好又叫座’的影视剧本。从我个人而言,我愿意与一切优秀的事物和人合作,IP小说作者与职业编剧应相互合作,会有‘1+1>2’的效果。”温豪杰说。

“无论对于原创还是IP改编,都需要激发创作者的创新力,创作出有生命力、有生活质感的影视作品。现在,有很多网络小说作家也逐渐成为影视编剧,他们有着天然亲民的讲故事能力,但往往缺乏对结构的架构。毕竟小说与剧本之间有着本质性区别。小说除了关注情节,还尤其重视对人的精神世界的情绪性讲述,而这种隐藏在内心深处的心理情绪是很难用具体的情节和动作来表现的,这往往需要小说作家丰富敏感的语言叙述能力。”因此,赵晖认为,IP小说作者在改编之路上,尚需加强对自我情绪发泄的控制和对戏剧情节的总体把控。希望网络作家能够保持类型化、系列化创作的优势,继续提供具有生命力和创造力的故事,在IP热的漩涡中,保持创作的独立性,不陷入被资本绑架的困境,更不要沦为浅薄娱乐消费品的生产者。

赵晖同时认为,对职业编剧而言,剧本更加看重的是情节与人物,人物性格和人物关系是通过动作、台词去表现。希望职业编剧能借鉴网络草根作者“低头看生活”的创作习惯,真正去发现现实生活中的真善美,关心现实生活或历史生活中有价值的话题,俯下身去去体悟人物内心情感,并创作出有情节又有情怀的作品。

“作为职业编剧,在改编IP网络小说过程中,应在尽量尊重原著的基础上,做好戏剧改编的功课。”温豪杰建议,职业编剧要顺应时代发展潮流,了解观众真实需求,扎根人民、扎根生活,传递真善美,讲好中国故事,创作出更多有道德、有价值、有温度的作品。

“阎肃”活泼两相宜

□ 梁剑箫

风雨同当,甘苦共尝。请蓝天祝福你们,一生快乐,一路阳光。请岁月祝福你们,一生幸福,一路甜香。”

幽默的话语和雅俗共赏的活泼词句,体现了阎肃先生通过生活汲取艺术养分的天真灵奇。如今,先生驾鹤西去,留给我们的,是他那些风格活泼、经久传唱而不衰的文艺作品。

初次得知阎肃先生,是86版电视剧《西游记》片尾曲《敢问路在何方》家喻户晓之时。这首歌的歌词用字考究,韵味上契合了《西游记》原著欲表达的“笑对九九八十一难”的坚韧和顽强,颇见词作者艺术感觉的精准和中国传统文化学养的深厚。譬如,词中有一句“一番番春秋冬夏,一场场酸甜苦辣,敢问路在何方,路在脚下。”此句的旋律是整首歌最动人的地方。按照小说《西游记》的描写,孙悟空一个筋斗十万八千里,“说声去,就纵筋斗云,早至灵山”;猪八戒和沙和尚都会“缩地法”,略施神通转眼即可到达目的地。如果让

他们去取经,易如反掌。唐僧却是凡胎肉身,注定要多磨多难方可取回真经。有了上述背景,“敢问路在何方”这一句问得实在是恰到好处,既不乏民族韵味,又可见生活真谛的妙理。

这位词作者,是个真懂艺术的人。我想。

随后的日子里,又陆续听到了阎肃先生创作的《我爱祖国的蓝天》《长城长》等歌曲,越发觉得先生是真懂艺术。阎肃先生作的词于磅礴浩然中激荡着平实素朴,真正做到了“见词如见人”的人艺合一之境界。这些词作通过浓郁绵长的配曲,传递出一缕缕家国情怀,传递了军旅艺术生涯中独特的人生魅力。

阎肃先生擅长将活泼轻松的文字和意境融入到宏大雄伟的正能量叙事中,形成老百姓喜闻乐见的风格,很接地气。先生创作的歌曲摆脱了阳春白雪曲高和寡之嫌,更多了亲切和笃庄重行云之韵,传唱范围得以更加广泛。例如,在打假歌曲《雾里看花》中,先生用雾

里的花、水中的月这些朦胧的感觉来表现“打假”这一貌似生硬的题材。歌词中的“烦恼”“温存”“笑语欢颜”是在揣摩人的种种情状。而要看清这个“变幻莫测的世界”,真是需要“一双慧眼”。歌曲结尾处叠字的密集运用,将这种渴望明辨真假的心情表达得更加真切。老百姓听了这首歌曲之后,会感到异常亲切,很难想到这首歌原来竟和“高大上”的“打假”有关。先生就是这样擅于将严肃的内涵平民化通俗化,大处着眼,小处再现。

阎肃先生的创作历程表明,一个人对学派和概念把握得再清楚,倘若缺乏贴近老百姓真实生活的艺术感觉,是不能算他懂艺术的。以生活为基础的艺术感悟力才是至上标准。阎肃先生的感悟敏锐而深邃,及时而广袤,可与其相论者不过是沧海中的鳞鳞角角。

艺术是生活的比喻。在先生那里,生活更是艺术的营养。阎肃先生,是一名气度超然脱俗的真艺术家。

2015年IP剧霸

屏,热点多,槽点也多。林林

总总,无非是作为商品,这批

货性价比高

《芈月传》《琅琊榜》《甄嬛传》《何以笙箫默》《花千骨》……这些火爆荧屏的影视剧,其版权资源均来自于网络小说。IP概念的兴起,让2015年成为当之无愧的“影视IP年”。

IP影视剧何以如此火爆,IP热背后还存在哪些虚假繁荣,IP网络小说作者与传统职业编剧真的水火不容么?

IP剧风靡影视圈

所谓IP,即“知识产权”(Intellectual Property)的简称,是2015年电影行业最火的热词之一。IP原本是指各种智力创造,如文学、歌曲、发明、艺术作品或是某个经典人物形象,以及在商业中使用的名称、图像、标志和外观设计等。而当前我国影视界热议的IP主要指向了文学小说,尤其是网络文学小说。

去年以来,IP剧风生水起风靡影视圈正酣,收视率和网络播放量表现抢眼。以《芈月传》为例,该剧在北京卫视、上海东方卫视两个平台收视高居不下,上海广播电视台影视剧中心主任王磊卿透露,《芈月传》创造了东方卫视建台12年以来的最高收视率,网络总流量也一直处于暴涨状态,到2016年1月9日,全网播放量突破200亿,乐视全平台播放量和腾讯视频均突破100亿。根据乐视网CMO(首席营销官)张昱霖在庆功会上分享的成果,《芈月传》去年11月30日开播首日即赢得3.4亿播放量的“开门红”,而且《芈月传》成为在乐视超级电视端,首部单剧破2亿的电视剧,也雄居艾瑞ITV视频节目榜首。

《琅琊榜》里有一句名言“得麒麟才子者可得天下”,而在资本市场中,“得IP概念可得天下”亦可套用。近期多家上市公司通过兼并重组以及战略合作等方式拓展IP领域。在暑期《花千骨》席卷各大卫视之时,作为《花千骨》出品方的慈文传媒于去年7月20日获批借壳禾欣股份,禾欣股份在11个交易日里获得了144%的涨幅;曾制作出《盗墓笔记》《古剑奇谭》且目前储备了近20部网络小说改编权的ST星美,在去年11月更是连续6个涨停;传统影视巨头华谊兄弟也通过兼并收购浩瀚影视70%的股权掘金IP剧市场。

IP影视剧为何一时间夺走影视娱乐圈和金融圈的眼球?《芈月传》原创网络小说作者蒋胜男在接受《经济日报》记者采访时表示,这源于IP剧在情感表现和表达方式上更接近广大受众群体。“现如今的主流影视剧受众群体过渡到‘90后’甚至‘95后’,这类受众是在互联网熏陶下长大的,比较喜欢看网络小说、玩网络游戏。”蒋胜男说,过去大家对一部影视剧、电影的关注点在于导演和明星等主创或主演身上,现在很多年轻人则将关注点转移到这部剧是否是他们看过的小说、玩过的网游。在泛娱乐时代,IP剧热潮涌来不足为奇。

规模效应和产业链集群也助推IP剧发展。据中国传媒大学戏剧影视学院统计,2007年至2013年,我国共制作并上线网络剧169部,共2345集,2014年全年

前不久,听一同事讲起在一个婚礼上和阎肃先生的邂逅。

其时,阎肃先生尚且健朗。他对新郎新娘说:“我和我老伴结婚五十多年了。结婚第一天,我就深切地感受到,这和结婚前大不一样。结婚前是温馨的、浪漫的,结婚以后就是过日子,两回事儿,挺难挺难的。两个人相濡以沫,五十年、六十年、七十年、钻石婚,这里面只有一个诀窍,那就是一句话:听老婆的话跟党走!这个是很重要的。男人要管大事儿,什么是大事?乌克兰、伊拉克、叙利亚。女同志管小事儿,生活、柴米油盐、人际交往、财政开支……你把一切交给她,你的日子就顺了。我就是这样的,我一个儿子都没有,全在她身上,一切都顺利了,一切就都吉祥了!”话毕,先生还送给这对新人一首词:“走进这神圣殿堂,花也芬芳,人也芬芳。并肩儿地久天长,情也飞扬,梦也飞扬。珍爱你聪慧秀丽,志也豪放,意也高昂。把心儿贴在一起,