

坚定用影像讲好中国故事的信心

——北京国际电影节观察

任姗姗

光影视界

核心阅读

北影节以“共享资源，共赢未来”为主旨，以“大师”“大众”“大市场”为定位，经过11年持续耕耘，特点愈加凸显。“天坛奖”评选的专业水平和国际化视野也获得了更多认同

为电影新人铺设起跑的“赛道”，为产业输送新鲜血液，电影节成为人才的“孵化器”，既是责任担当，也体现格局视野。北影节让我们看到了中国电影的蓬勃生机

面对新业态、新挑战，刚刚闭幕的第十一届北京国际电影节(以下简称“北影节”)，让我们看到中国电影蓬勃发展的生机，坚定用影像讲好中国故事的信心。

扩大中国电影的“朋友圈”

“拼手速”抢票，已是影迷参与北影节的一种特殊仪式。第十一届北影节开幕首日票房超过千万人民币，4K修复版电影《穆赫兰道》仅9秒便一售而空，创造了本届最快售罄纪录。数据背后是观众对电影艺术的热爱。

这首先源自“北京展映”单元的高品质。近300部、1200余场次的中外佳片与观众面对面，新片比例达到40%，主竞赛单元“天坛奖”入围影片也全部面向观众。本届展映首次覆盖京津冀，在天津和张家口设立展映影院，放映优秀电影作品。无论规模还是品质，惠及面还是参与度，北影节都堪称一场“文化嘉年华”。

“用一个词来概括北影节展映的特点，就是平衡。”连续6年参与北影节策展的沙丹说：“要做到国内与国外、新片与经典、娱乐性与学术性乃至竞赛与展映、线上与线下的平衡。”这种平衡性追求，折射一个国际电影节的包容与成熟。

如果说展映是让好电影找到观众，也让观众找到好电影，那么，主竞赛单元则从更高的维度，扩大了中国电影的“朋友圈”。

业界认为，衡量一个电影节是否具有国际

公信力，关键看它的文化格调和整体风貌是否形成特色，能否为促进世界各国的交流对话发挥作用。北影节以“共享资源，共赢未来”为主旨，以“大师”“大众”“大市场”为定位，经过11年持续耕耘，特点愈加凸显。“天坛奖”评选的专业水平和国际化视野也获得了更多认同。

本届“天坛奖”，由演员巩俐领衔的国际评委会对15部高水准的入围影片进行了认真评选，其中，国外影片有12部。“入围影片来自多个国家和地区，选题广泛，主题温暖，体现了开放多元的国际视野，也从一个侧面说明了北影节的国际影响力。”评委陈坤评价说。

产业勃兴的“北京方案”

产业勃兴离不开人才的拔节生长。当前国内的创作者扶持计划众多，几乎所有的国内主流电影节都开设创投项目和青年导演扶持计划，比如上海国际电影节、金鸡百花电影节、海南国际电影节等。特点不一，效果也不一。自2012年开始，北影节搭建项目创投平台，从最初的投剧本到后来的投资项目，如今，创投已经成为最闪亮的板块之一。

今年，北影节首次设立“青年华语电影创投训练营”，扶植4位青年导演创作短片，由“天坛奖”评委、导演陈正道担任监制，帮助他们解决实际问题。4部短片在影院举办了首映礼，并在爱奇艺平台“云展映”。在陈正道看来：“一个真正的大型国际电影节，除了颁发荣誉以及扩大电影的社会影响力，更重要的是埋下电影新生命的种子。”为电影新人铺设起跑的“赛道”，为产业输送新鲜血液，电影节成为人才的“孵化器”，既是责任担当，也体现格局视野。北影节让我们看到了中国电影的蓬勃生机。

今年的“北京市场”单元，39家企业签约发布44个重点项目，总金额达352.23亿元，同比增长约6%，再度创造新纪录。而11年来，北影节共促进346个重点项目洽商签约，交易总额累计达2002.51亿元。

北影节为什么能?因为聚焦产业需求，升级服务能力，坚定不移为产业勃兴做加法。这是一份有力度的“北京方案”：尽可能打开投融资渠道，推出多款特色金融产品为电影行业“输血”；尽可能促进项目流通，多家大型房企发布重量级合作项目；尽可能搭建交流的平台，近百位影人和相关人士在主题论坛、电影大师班、专题发布中贡献智慧。

“我们应该永远站在舞台上，我们能讲故事、能感染人，有这个能力就不该放弃，这是电影人的责任。”导演陈可辛在电影大师班中的这段发言表达的信心和决心，在电影节上通过不同的方式，一次次传递出来。

电影节与城市相映生辉

1932年，世界上第一个国际电影节——威尼斯国际电影节诞生。如今，电影节已成为推动电影艺术发展与交流，促进影人之间交流合作，以及国家间文化交流的重要平台。有

人形象地将电影节比作一座城市的文化名片。作为城市软实力的象征，电影节以自身影响力塑造和提升着城市的品牌形象。当城市文化、风土人情与电影交流融合在一起，一座城市变得更有温度、熠熠生辉。

而北京，始终与中国电影的命运紧紧联系在一起。116年前，中国第一部电影《定军山》推开中国电影的大门，其诞生地就在前门外的丰泰照相馆。当下，北京为中国电影文化和电影产业的发展发挥举足轻重的作用。据统计，2020年，全国年度票房排名前十的影院中，北京占据6席，全年北京出品电影达185部，位列全国榜首。北京理应成为电影人干事创业的热土，更应孕育具有引导力的电影节。

放眼全国乃至世界，电影节在北京举办所拥有的优势资源非常可观。首都拥有无可比拟的条件，立足首都作为全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心的定位，背靠中国电影事业的蓬勃发展，北影节不仅是北京发展的一面镜子，可以成为国际一流和谐宜居之都的一个指数，更向世界展示北京形象，讲述中国故事。

“我们致力于将北影节打造为首都的文化名片，使之更好地服务首都经济高质量发展，服务人民的高品质生活。”第十一届北影节组委会副主席、秘书长余俊生说：“立足‘十四五’规划和2035年远景目标纲要，立足北京‘四个中心’和‘影视高地’的建设大局，北影节将充分发挥平台作用，加快成长为具有世界影响力的重要电影节。”

今年北影节主题是“新机·新局”，这样一届富有开阔视野和创新精神的电影节，给我们带来更多信心和底气。我们有理由相信，在中国从“电影大国”迈向“电影强国”的征程中，北影节会留下铿锵足音。我们也有信心期待，经由电影这一特殊媒介，国与国、人与人、文化与文化之间汇聚沟通，有望促成一个个更加包容、开放和多元的美好世界。

图①：北影节活动现场。
图②：北影节在电影院进行电影展映活动。

图③：北影节开幕式上，电影艺术家回华(左二)、王晓棠(左三)、谢芳(左四)寄语青年电影人。

图④：北影节首场电影放映，观众排队买票。
制图：赵德汝

大型交响合唱组曲《南梁颂》首演剧照。

交响合唱组曲《南梁颂》的艺术价值

张萌

南梁，西北高原上矗立的红色地标。20世纪30年代初，在以刘志丹、谢子长、习仲勋等为代表的老一辈革命家的领导下，以南梁为中心的陕甘边革命根据地胜利创建。1935年2月，陕甘边革命根据地与陕北革命根据地统一为陕甘革命根据地，成为土地革命战争后期全国“硕果仅存”的完整革命根据地，为中共中央和各路红军长征提供了落脚点，为八路军主力奔赴抗日前线提供了出发点，在党的历史上有着承上启下的特殊地位，为中国革命作出了重大历史贡献。在中国共产党成立100周年的重大历史时刻，表现陕甘边革命根据地革命历史、甘肃省原创交响合唱组曲《南梁颂》日前在国家大剧院音乐厅首演。现场，既有激动人心、鼓掌喝彩的场面，也有感人至深、潸然泪下的时刻。

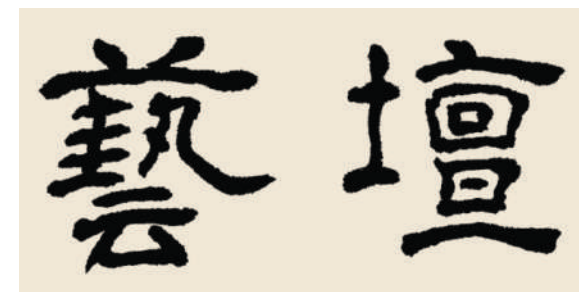
作为主题鲜明的革命历史题材音乐作品，如何在彰显革命文化内涵的同时激发当代听众的情感共鸣，是创作者首要解决的问题。作曲家张千一和词作家屈塬通过艺术化表达，生动呈现陕甘边革命根据地革命历史。

在由8个篇章组成的《南梁颂》中，作曲家张千一发挥其在民族民间音乐领域的深厚功力，从西北民间音乐宝库中“博观约取”，选取了《高楼万丈平地起》《边区十唱》《绣金匾》《东方红》《五更月》等人们耳熟能详的歌曲，一方面运用作曲技术对其进行艺术加工，在带来全新的听觉审美体验的同时，拉近与观众的距离，达成共情；另一方面，创造性地提取经典民歌中的历史文化内涵，使其服务于作品整体的艺术构思。作为全曲的重点段落，《窑洞抒怀》一曲的尾声处，民族女高音歌唱家以饱满的激情咏唱出“江山就是人民，人民就是江山”的唱词，《高楼万丈平地起》的旋律由合唱在高音区突然插入，新时代中国繁荣强盛的意象跃然眼前。第七章《哟儿嗨》中，创作者提取了原民歌当中独具特色的词，表达勤劳的人民万众一心奔小康的喜悦之情。

词作家屈塬与作曲家张千一有着几十年合作经历，这种信任和默契是《南梁颂》创作成功的另一个重要基础。初听起来，这部交响合唱的歌词质朴、写实。“黄土”“高原”“窑洞”“油灯”“沟坎”等有着西北文化特色的符号，与陇东地方音乐风格非常契合。但细细品味，从“推开岁月的窗棂”“擦亮信念的油灯”“信仰之船驶上了高原”等表述中，我们又能感到澎湃的革命浪漫主义情怀。在唱词写作上，屈塬的分寸把握得当。比如，第二章《信仰之船》中的“每一步都延伸二万五千里”，第六章《高原记忆》中的“江山如此多娇，风景红旗如画，绿水青山是后来者最好的回答”，第七章《哟儿嗨》中“初心不曾改，万众一心奔小康”以及“新长征的大军开过来”，都表达了“走好新时代的长征路”的现实追求。特别是“红旗漫卷西风”“风景这边独好”“江山如此多娇”等语言的贯穿运用，增加了作品艺术表现层次。

如果说，词曲作家在细节上的匠心独运，赋予了作品温度，那么对交响合唱这一体裁叙事功能的开掘，则让《南梁颂》的艺术高度、人文厚度得以彰显。在全曲8个篇章的谋篇布局上，张千一借鉴了《黄河大合唱》《长征组歌》等经典作品的成功经验，充分兼顾“对比与统一”。在表演上，美声花腔女高音、民族女高音、男中音的独唱与合唱，以及混声合唱、男声合唱等形式交替呈现。全篇收尾的第八章《南梁颂》中，《高楼万丈平地起》的主题第三次出现，配合唱词中对革命奋斗的赞颂和对美好未来的展望，将全曲推向高潮。

交响合唱组曲《南梁颂》的创作者在继承民族文化的优秀传统文化、开掘革命文化的时代价值、发展社会主义先进文化的追求下，为革命历史题材音乐艺术创作奉献了一部力作。

讲述动人故事 致敬功勋人物

郑晓龙

来自现场的声音

图为电视剧《功勋》海报。

经过两年的创作打磨，电视剧《功勋》在今年国庆节前与观众见面了。《功勋》的主旨，是将首批8位“共和国勋章”获得者的人生华彩篇章与新中国奋斗史联系起来，诠释他们“忠诚、执着、朴实”的人生品格和献身祖国服务人民的崇高境界。

这是一次极具挑战的主题性创作。8位功勋人物事迹丰厚，观众耳熟能详，而电视剧篇幅有限，如何通过人物、情节、画面浓墨重彩地表现出来，重点拍什么、怎么拍出新意，怎样把握真实与虚构的关系？这是一重挑战。《功勋》包括8个单元故事，8位主角，几十个角色，8位导演、8组编剧、8个剧组，整个摄制团队超2600人，如何做做到既有整体性又有各自的风格？这又是一重挑战。

我认为，不论什么题材，通过内容决定形式最重要。8个故事不必追求样式一致，讲述方式可以有闪回有倒叙，也可以平铺直叙，要给不同导演艺术创作的空间。因为他们翻阅过大量资料，也做过大量采访，最了解通过什么形式恰当地表达内容。

我们需要一个统一的片头设计，向观众阐明创作主旨。我希望片头庄重且独特，能拉近电视剧与真实人物的关系。片头里，首先是一枚“共和国勋章”的近景特写，随后扮演功勋人物的演员一一向观众徐徐走来，逐渐过渡成为真实的功勋人物。虽然这个片头

只有1分30秒，却是整部剧创意实现最难的部分，也可以视作对中国电视剧制作能力的一次技术摸高。剧集开播首日，有观众在微博上留言：“看到袁隆平爷爷走近的时候瞬间泪目。”这让我特别欣慰。我们创作者的用心，观众感受到了。

现实主义是这部剧的总体基调。第一是真实，用画面和故事准确还原那个年代的真实生活；第二是朴实，用朴实的情感、朴实的艺术语言表现朴实的功勋人物；第三是平视，用平视的眼光去发现功勋人物平凡中的不平凡，表现他们不平凡中的平凡。在这当中，准确还原每一位人物所处的时代氛围，还原当时人与人之间的真实关系非常重要。因为每一位功勋人物的事迹和贡献，必然与他所处的时代背景有关。脱离时代塑造人物，观众会感觉不真实、有隔阂。真实还原，涉及制作上的方方面面，点点滴滴，包括服装、道具、美术、置景都要力求逼真，我们甚至要求各单元的小角色、群众演员不能重复出现。细微之处出现纰漏，一定会影响整部剧的艺术质感。

现实主义创作原则，要求遵循生活的真实性、逻辑的合理性，包括对常识的认真对待。《功勋》是英模题材的主题创作。为什么英模人物的真实经历很感人，但有些文艺作品表现出来却让观众难以产生共情？我认为，关键在于细节。细节真实可以带来情

节的真实、情感的真实。人物是真实的，故事也是真实的，但细节不真实，观众不会相信。细节刻画，考验创作者对生活的观察与感悟，对灵感的捕捉和把控，尤见艺术功力。尊重常识内含尊重艺术规律。电视剧是文艺作品，通过故事、情节、人物的塑造去感动人，通过春风化雨的方式传递思想和价值。所以，《功勋》力图细致描摹英雄人物的平凡之处、普通人的崇高人格，集中笔墨写功勋人物的“高光时刻”。让观众读懂功勋人物的卓越所在，读懂英雄人物的崇高精神和时代价值。同样是“高光”，不同的人、不同的职业，甚至同一个人的不同人生阶段都不一样。大家反复讨论，几易其稿，就是想表现出每一个功勋人物生命中最闪光的片段。比如，《能文能武李延年》集中讲李延年抗美援朝战争一场战役中的三天两夜；对于申纪兰，我们不重点讲她连续十三届当选全国人大代表的的事迹，而是集中讲她如何提出了男女同工同酬，为妇女解放、男女平等事业起到的重要作用；在张富清清的章节，我们讲了他的一生，因为张富清就是深藏功与名，一辈子都勤勤恳恳。虽然每个人物只有6集篇幅，但每个单元的筹备期有7—10个月。

我们是否成功塑造出人们心中的功勋人物，有待观众的反馈。

(作者为电视剧《功勋》总导演)