

科技赋能艺术

修复电影既提供了新的公共文化产品,丰富了电影市场供给,也让今天的观众得到经典文化的滋养

老电影何以焕发新光彩

任姗姗

“同志们,永别了,我想念你们。”在我国首部黑白转彩色4K修复故事片《永不消逝的电波》中,李侠向战友们的深情告别催人泪下,色彩让英雄形象彰显温度与神采,信仰具有了穿透岁月的力量。

在庆祝建党百年的光影画卷中,红色经典书写了重要的一笔。2021年4月开始,“庆祝中国共产党成立100周年优秀影片展映展播活动”在全国开展,48部红色经典影片以修复版的形式,让观众重温红色记忆。这一切,都得益于当今电影数字修复技术的进步和整个电影修复行业的辛勤劳动。

老电影保存了文化记忆,也是中华优秀传统文化传承发展的重要载体之一。作为老电影载体的胶片,本身具有天然的脆弱性,随着数字电影时代的到来,胶片电影逐渐退出历史舞台。然而,胶片电影不仅是艺术作品,同时具有一定的文物价值。正如一位观众留言所说:“修复的不只是一部电影,而是几代中国人的记忆。”

从无声到有声,从黑白到彩色,100多年来,电影的发展离不开科技的推动,新技术让电影释放新魅力,也带来新的电影美学。电影修复同样是艺术与技术融合的产物。黑白转彩色4K修复故事片《永不消逝的电波》,就是电影修复从2K分辨率、4K分辨率、单声道转彩色5.1声道,再到今天黑白转彩色技术的又一突破。该片修复耗时7个多月,上百人参与,修复了16.5万帧画面,我国拥有自主知识产权的人工智能交互AI(人工智能)上色,加上人工逐帧做精细化调整,使之最终呈现大银幕。

成功的修复,不仅在于恢复原貌,更能让经典焕发新的生命力。中国电影市场的持续繁荣,需要多元化优质作品的支撑。修复电影既提供了新的公共文化产品,丰富了电影市场供给,也让今天的观众得到经典文化的滋养。随着越来越多修复版电影重回市场,经典电影的观众缘被一次次证明。有不少重映的修复电影取得不错的票房成绩,《海上钢琴师》在2019年创造了过亿元票房;前两年上映的《天堂电影院》《阿飞正传》票房也相当可观;诞生于1983年的经典动画片《天书奇谭》经过修复也于前不久以新面貌与观众重逢,超70万人次观众为重温经典买单。国内各大电影节展映期间,修复影片“一票难求”更是常态化盛况。

修复成果规模化展现的背后,是中国电影修复事业的蓬勃发展和修复技术的不断突破。近年来,电影修复的新生力量不断涌现。自电影档案馆数字化修复工程启动以来,中国电影资料馆、中国电影研究所、中影数字基地、上海电影技术厂、西影集团、珠影集团、八一厂等单位逐渐组建修复团队。近几年,央视频、爱奇艺、百度、咪咕等网络平台和社交媒体,以及厦门大学、上海交通大学、中国传媒大学等学术研究机构也加入修复工作当中。去年,集约化修复基地在全国出现,跨地域、跨行业的联动,有望大大提高修复效率,提升修复质量,降低修复成本。

电影的生命力在于不断放映,经典也在与一代代观众的重逢中释放魅力、赓续文化。修复电影是传承经典,也是创新创造,但修复电影不能仅仅止步于保护和上映,围绕经典IP还可以进一步开发周边产品,打造满足当代消费者多样需求的公共文化产品。当然,修复电影进入产业流通仍有亟待打通的环节。如何进一步拥抱电影市场,实现跨屏联动、放大社会效益,是行业和产业需要求解的命题。

根据国家电影局发布的《“十四五”中国电影发展规划》,“锚定2035年建成文化强国的目标,坚定不移走高质量发展道路,进一步提升国产影片创作质量,健全电影产业体系,增强电影科技实力,提高电影公共服务水平,扩大电影国际影响力,助力电影强国建设”。电影是艺术和科技的结合,包括修复技术在内的新科技的高速发展,必将推动中国由电影大国迈向电影强国。

影片在修复过程中,受到制约,一定程度削弱了节目特效呈现,留下了创作遗憾。

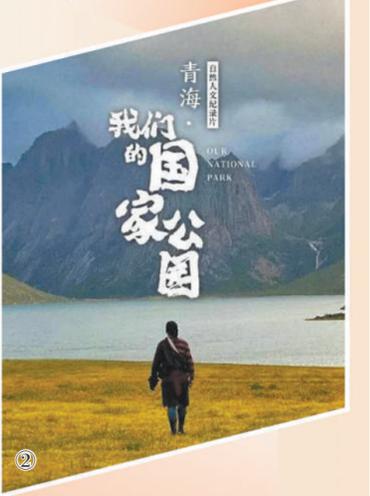
在《冰雪梦想团》中,有少年的纯真与快乐,有直面挫折的勇气,也有对梦想的坚持。冰雪梦的种子已经种下,它将在热爱的浇灌下绽放出绚丽的花。

(作者为首都体育学院副教授)

渠》以海外视角审视红旗渠,激活这一宏大工程的现代价值;纪录电影《大学》以四位清华校友为主要人物,呈现了中国大学的人文传承与学术精神。美食纪录片广受欢迎,《风味人间》第三季跨越中国漫长的海岸线,探寻海中美味,记录人与海的和谐相生。从这些纪录片可以发现,中国社会趋于多元,年轻群体拥有更多选择、更大发展空间。

世界在变化,生活也在变化,纪录片留下一个年轮的丰富表情与多维思考。2022年,期待纪录片深入现实生活,挖掘文化力量,激活历史资源,记录时代变化,陪伴我们继续前行。

(作者为北京师范大学教授)

图①:纪录片《山河岁月》海报。图②:纪录片《青海·我们的国家公园》海报。图③:纪录片《智慧中国III: 前沿科学》海报。资料来源:资料图片 版式设计:赵德汝

深入现实生活 记录时代变化

张同道

核心阅读

文艺工作者坚持“二为”方向、“双百”方针,坚持创造性转化、创新性发展,近期的纪录片创作描绘出一幅真切的时代画像;热烈的纪念与历史的沉思,现实的观察与文化的追寻

打捞隐藏在时间里的记忆,激活历史,启迪未来,是历史纪录片的文化使命,也是未来的期待

新生活也是纪实影像里的主角,新职业、新科技、新可能与新趋势彰显我们时代的活力与希望。生活步履不停,纪录片潜入社会深处,敏锐捕捉正在发生的变化,为崭新的生活留下一幅幅肖像

信,释放出强烈的情感魅力。《敦煌:生而传奇》再现敦煌的5个历史瞬间,《李白》诠释了诗人李白的传奇人生,《跟着唐诗去旅行》请当代文人追寻杜甫、孟浩然、李白等5位唐代诗人的行踪。

以不同角度演绎现代历史故事的3部纪录片也值得关注。《九零后》以西南联大杨振宁、许渊冲等16位年过九旬的校友为主人公,传递他们探索真理、热血报国的精神。这种很难被拍成电影的群像故事,在导演的精心编织下,成为一部思想饱满、妙趣横生的力作。在战火纷飞的时代,两位西方人来到中国,被称为“中国人民的老朋友”。1938年,荷兰电影人伊文思将中国人民抗日的英勇形象拍成电影《四万万人民》。临走前,他将自己的摄影机赠给正在筹备的延安电影团。《伊文思看中国》讲述了伊文思与中国人民跨越半个世纪的友谊。英国科学家李约瑟痛感中国古代的科技成就被西方忽视,经过长期研究,最终将中国古代科技史放在世界文明坐标系上,《李约瑟和中国古代科技》讲述了这段往事。

从今天出发,打捞隐藏在时间里的记忆,激活历史,启迪未来,是历史纪录片的文化使命,也是未来的期待。

参与生态文明的国际对话

2021年,联合国生物多样性大会在中国的成功举办,推动了各国在生态环境保护方面的合作,取得丰硕成果,国际社会对于生态文明的关注上升到新高度。与此同时,中国生态纪录片取得跨越式发展,《国家公园:野生动物王国》《雪豹的冰封王国》《生命之歌》《同象行》《荒野至上》《青海·我们的国家公园》《长江之歌》等作品,有效参与生态文明的国际对话,传播“天人合一”的中国哲学。

《国家公园:野生动物王国》首次聚焦中国国家公园,按照地理分布讲述了不同环境下的自然生态、动物栖居与人文生活,不仅呈

现了众所周知的大熊猫、东北虎和藏羚羊,也拍摄了行踪诡秘的兔狲、腾跃丛林的长臂猿、行动敏捷的花栗鼠等动物,以准确景别捕捉动物的表情和眼神,并将生态意识灌注全片,提升了中国生态纪录片的视觉表现与文化高度。《雪豹的冰封王国》可谓一部真正的雪豹纪录片。故事发生在青海省一处海拔超过3500米的隐秘山谷,虽然只有50分钟,却全部围绕雪豹展开,雪豹走出谜一样的高山大泽,清晰地来到我们面前。《生命之歌》是致敬联合国生物多样性大会的影片。云南因其特殊地貌和气候为生物多样性提供了天然条件,影片以山脉、河流、森林、湖泊、草原、田野和家园为主题,姿态万千的自然生物与丰富多彩的民族文化相得益彰,凸显了人与自然的和谐共处。同样是云南,一群来自热带雨林的亚洲象突然向北迁徙,吸引了全球目光。《同象行》跟踪象群脚步,既有前途未知的悬念叙事,又有惊心动魄故事情节。从某种意义上说,亚洲象给人类提出一道生态考题,而云南群众给出了满分答案。

生态文明不仅是中国的课题,也是全球课题。从征服自然、消费自然到保护自然,纪录片在前进,在行动。中国生态纪录片带着独特的东方哲学与智慧参与国际对话,促进人类命运共同体建构。

彰显时代活力的影像书写

新生活也是纪实影像里的主角,新职业、新科技、新可能与新趋势彰显我们时代的活力与希望。生活步履不停,纪录片潜入社会深处,敏锐捕捉正在发生的变化,为崭新的生活留下一幅幅肖像。

《Hi新职业》以短小篇幅讲述一些新兴职业:驯犬师、铁甲设计师等,呈现了随着社会发展而出现的新工种;《智造美好生活》展望科技创新带来的新生活,物联网、智能家居、机器人、无人机、无人驾驶等技术正在改变人们的生活与工作方式;《智慧中国III: 前沿科学》讲述了中国人工智能、航天航空、生物技术的最新成果;《新兵请入列》描述了一群00后新兵在部队的训练故事,呈现了年轻一代的风貌;《小小少年》记录了一组普通家庭的天才少年;《归田》里90后男孩陈志伟放弃城市打工生活,回到家乡韶关,在80后种粮大户邓瑞庭的帮助下种植水稻,开启自己的事业;《重返红旗

纪录片——

坚持“两创” 书写史诗

纪录片是国家和民族的记忆。国家广电总局《关于推动新时代纪录片高质量发展的意见》日前发布,聚焦高质量发展,纪录片创作将迎来更广阔的未来。

文艺工作者坚持“二为”方向、“双百”方针,坚持创造性转化、创新性发展,近期的纪录片创作描绘出一幅真切的时代画像:热烈的纪念与历史的沉思,现实的观察与文化的追寻。

宏大叙事作品浓墨重彩

宏大叙事统摄了纪录片的创作方向。庆祝建党百年是浓墨重彩的主题,饱满的政治激情、高昂的叙事基调与多元的表现方式,赋予纪录片强大的力量和广阔的空间,《山河岁月》《敦煌日月换新天》等一批精品力作接连涌现。

《山河岁月》从百年党史里选取100个重大事件、关键场景、重要人物,以人言事,注重从人的角度讲述中国共产党的百年奋斗。导演夏蒙以“诗意的表达”为理论文献片开辟新思路。《敦煌日月换新天》以时间为脉络,以事带人,选取关键事件和节点,讲述百年来中国共产党为实现民族独立、国家富强、人民幸福的不解奋斗史,团结带领中国人民实现从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。导演闫东突出表现党的“青春密码”,让人耳目一新。两部作品勇于突破同类题材的原有框架,是值得称道的。此外,《绝笔》《诞生地》《百炼成钢:中国共产党的100年》《党的女儿》《幸福落地》《青春正当时》等作品也从不同角度致敬百年大党。

同时,纪实作品深情讲述脱贫攻坚的历程,真情描绘全面小康的画卷。创作者深入扶贫现场,捕捉正在发生的故事,把活生生、热腾腾的生活现场搬进纪录片,焕发出巨大的情感力度与审美激情。

《摆脱贫困》以政论模式讲述了脱贫攻坚的全貌,许多作品以纪实方式讲述小人物的脱贫故事。如《柴米油盐之上》中,云南大山里的扶贫搬迁、女卡车司机、上海杂技演员的故事,让我们久久难忘;《告别贫困》中,湖南城步山区的带货直播、云南哈尼族旅游扶贫,让人耳目一新;《跑好最后一公里》讲述广东汕尾、清远等地的扶贫故事;《走近大凉山》中导演以个人体验的方式表现大凉山彝族山区的发展变化,等等,都正面表现了贫困群众、基层干部的坚韧努力与脱贫攻坚事业的卓越成就。

社会的丰富性与复杂性、人民的时代表情与深沉内涵,为宏大叙事打下了坚实基础,这也是中国纪录片一直受到追捧的原因。

汲取中华文化的丰厚营养

丰厚的中华文化是纪录片拓展新空间、探索新方法的源泉,5000多年文明中有很多灿烂的星光值得重新打量重新传播,可以在创造性转化、创新性发展中传承光大。

《岳麓书院》梳理岳麓书院的千年流变,传承传道济民、经世致用、实事求是的文化精神。《王阳明》突破传统模式,古今对接、时空穿越,演员既以自己的身份寻找王阳明遗迹,又扮演了历史上的王阳明,以今日视角激活传统心学。《书简阅中国》通过书信讲述历史故事,影片选取表现亲情、爱情、友情、家国之情等书

荧屏绽放冰雪梦

陈岐岳

位、多维度的展示。例如第十期“相约在爱的冬季”,现场营造美轮美奂的冰雪童话氛围。孩子们和2022北京冬奥会与冬残奥会吉祥物冰墩墩、雪容融在现场载歌载舞,通过环形大屏与大江南北的小朋友互动,展示青少年喜迎冬奥的热情,突出“一起向未来”的主题。

《冰雪梦想团》以对传统文化创新表达的形式传播奥林匹克精神。节目共分4个篇章,分别是“我的花样年‘滑’”“冬奥超感想”“冰雪梦想曲”和“梦想的翅膀”。第一个环节,每支队伍结合所属地域特色创意性的表演,表现少年儿童对传统文化的传承与对未来美好生活的畅想。第二个环节,花滑选手变身冬奥推介官,借助道具和肢体表演,把寻常物品、特制道具与服装、肢体、动作、音乐、背景相结合,用故事化的语言介绍该冬奥项目的历史、现状及规则。第三个环节,每期节目以一句古诗词为命

题,两支队伍围绕当期这句古诗词展开想象,结合冬奥历史发展脉络,表现每支队伍对诗词的不同解读。第四个环节,主要是与观众互动,用玩偶或爱心等元素进行投票,利用VR(虚拟现实)技术,赋予“梦想的翅膀”以展翅飞翔之意。

在《冰雪梦想团》节目中,古诗词和经典名句的穿插增加了节目的文艺气息。比如第一期“天将降大任于斯人也”,通过这句话展示中国申冬奥的艰难和不易。第二期“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,表现的是在冰雪运动战略推动下,冰雪运动在各地广泛开展,大量冰场建立,青少年积极参与到冰雪运动中来。《冰雪梦想团》节目首次将冰雪运动、地域名片、中国古诗词这3种不同风格的内容进行大胆碰撞和巧妙融合。

节目还邀请奥运冠军、世界冠军、国际裁判为花滑小将们提供专业指导,照亮孩子

们的奥运梦。更有高校专家、舞蹈名家和文化学者等组成的“高能”解说评论团现场助阵,他们各显专业特长,多维度评鉴舞台表演,让孩子们通过表演实践,提升综合素质。节目再现花滑小将们克服困难、不断蜕变的过程,也讲述那些与成长、热爱、坚持有关的故事。让冰雪运动与大众建立关系,由北方扩展到南方,由小众变成大众,由电视机前欣赏变为男女老少可以亲自上冰上雪去体验。

节目将演播现场搬到了专业冰场,在创新表达的同时也受到制约,一定程度削弱了节目特效呈现,留下了创作遗憾。

在《冰雪梦想团》中,有少年的纯真与快乐,有直面挫折的勇气,也有对梦想的坚持。冰雪梦的种子已经种下,它将在热爱的浇灌下绽放出绚丽的花。

(作者为首都体育学院副教授)

