

创作者谈

上世纪最后10年间,中国纪录片蓬勃发展。新世纪后,全国电视纪录片播出有所缩减,纪录片的制播整体进入比较平稳的时期。当时,作为一名纪录片栏目制片人,我尝试过很多题材,历史、文化、自然等领域都有所涉猎。虽然在内容构成和制作水准上有些进步,但并未取得突破性进展。《舌尖上的中国》系列的诞生和成功,与国家对于纪录片产业的鼓励支持、央视纪录频道开播有直接关系。2012年,第一季首播时反响热烈,说明这样一个道理:要满足观众日益多样的需求,纪录片人应该在内容、题材和表达方式上不断创新,坚持深耕探索。

从聚焦国内到放眼全球

从创作者的角度,《舌尖上的中国》系列的播出表现和影响力盖因团队长时间对美食文化的关注和研究。1987年,我开始接触美食节目。2002年,第一次提交制作美食纪录片的选题申请,并开始写作美食专栏,前后共撰写20多万字,经历了一个充分的积累过程。同时,我们的团队一直在学习并尝试国外纪录片的生产流程。2005年,我们接受了新西兰自然历史公司、美国国家地理频道等国外纪录片团队的系统培训,完成国内第一部大型生态纪录片《森林之歌》。在拍摄过程中,我们建立了完备的节目操作流程,这种相对规范的生产模式一直延续到现在《风味人间》系列的制作中。

通过创作美食纪录片,从关注中国美食到放眼全球,用全球视野观照中国美食的独特性,我们对食物及其背后文化内涵的理解不断加深。2017年,稻来纪录片实验室成立,继续深耕美食纪录片领域。透过食物,我们真正看到的是这个星球上的文化传统,以及人类多样化生存方式的魅力。

当我们的视野发生转变,拍摄方法也随之发生根本变化。《风味人间第二季》的《鸡肉风情说》一集涵盖了从中国的黑龙江小鸡炖蘑菇、安徽宿州鸡丝穆汤到非洲的烤鸭、马拉松鸡,韩国的参鸡汤、炸鸡等十几种鸡肉料理,让观众看到不同地区和民族的人们如何将同一种食材处理为极具地方特色的菜品,反映美食文化的奇妙碰撞和变迁。

在拍摄手段上,我们不断借鉴国内外先进技术,用自然类纪录片的拍摄手段来拍摄食材的生长和环境;用社会类纪录片的方式来观察人与家庭、生活环境的各种关联;借鉴类型电影的叙事模型,用成熟的故事结构,把人们的内心及劳作、烹饪、阶段性生活和所面临的变化等,尽可能完整、生动地呈现在观众面前。

在视觉呈现上,我们和中国科技大学“美丽科学”团队联手,通过显微摄影和超微摄影技术捕捉食物的微观变化。当蟹肉遇到酸性物质瞬间变得透明,到海带中富含鲜味的甘露醇析出结晶,通过新的科技手段,展现食物内部不为人知的奇妙世界。在声音方面,我们也采用了电影工艺,与业内领先团队合作,以高水准系统完成拟音、音编、混音等全流程声音制作,最大限度使观众在听觉上如临其境。

跨越地域的文化传播

食物是跨越地域文化的亲善大使。尽管语言不通、文化背景不同,人们依然拥有跨越语言的纽带——食物,以及对美食文化共同的热爱。拥有不同文化背景

美食纪录片架起人与人沟通对话的桥梁

陈晓卿



的观众能够发现法国蓝纹奶酪与绍兴发酵食物的共通之处,他们对故乡的食物怀有深厚情感,看到家人倾注满满爱意准备的饭菜,也都能体会其中的温暖。有人说,每个人的舌尖就是一个故乡。作为创作者,我们希望用自己对故乡的深情,来向陌生的人展现那些陌生的地方,呈现当地人对故乡和食物的热

爱。美食是世界的故乡,通过唤醒人们对食物的理解,人类依附其间的情感发生共鸣,美食纪录片就能在海外架起人与人沟通对话的桥梁。

《风味原产地》系列是流媒体视频服务提供商网飞采购的第一部中国团队制作的系列纪录片,连续订了3季,播出后均收获热烈反响。第一季《风味原产地·潮汕》,在网飞美食节日版块高居榜首达6个月之久。我们欣喜地看到,世界各地的观众惊叹于中国许多地区制作食物的奇思妙想,也对当地人真挚的情感留下深刻印象。有海外观众留言说,片中的某种食物与自己儿时奶奶烹制的菜肴有着惊人的相似之处。

我们同生物学、植物学、食品加工、营养学、烹饪学等领域专家紧密合作,在节目中系统引入农业、历史、社会学、人类学视角,加强学术内涵,讲述美食背后的地理、文化,更好地引发观众的人文思考,感受中华饮食文化的源远流长。

综观来自世界各地的收视反馈,不难看出,海外受众对中国的乡土人情与各地饮食有着强烈好奇。看到云南传统手工晾晒火腿、潮汕人手打牛肉丸、甘肃人制作牛肉面等段落,都有大量观众表示希望能够实地探访、品尝美食。传统美食与当地自然景观、特色建筑、民风民俗一道,都是展示文化魅力的重要窗口,我们应当尽最大力度予以保护和真实记录,将其传递给更多国外观众。

展望“变”与“不变”

整体来看,当下中国纪录片的制作和发展态势良好,产出大量优秀作品。与此同时,由于商业化因素驱动,目前国内纪录片产业中美食节目占比较多。一方面,



美食纪录片展现出较高的商业回报和黏性,呈现出更多市场需求;另一方面,大量节目产出将令观众审美疲劳。

作为美食纪录片领域的开创性团队,在这样的大环境下,我们要在“不变”与“变”之间保持平衡,在坚持自身创作理念与目标的同时寻求求变。近几年,原本计划的全球拍摄受新冠肺炎疫情影响而耽搁,我们调整视角,制作了聚焦国内的《风味人间第三季·大海小鲜》,将目光瞄准以往受关注较少的中国海洋文明与美食,发现中国渔民群体独特的生活方式与个性特征,并适当调整节目形态,生动展现渔民们的生活。其中,一个身居小岛但心系世界、梦想成为地理学家的小朋友,在观众中引起一股热潮,收到各地人们的关心和祝福。

此外,我们也将继续推进纪录片制作中的国际合作,并不断做出调整。我们与海外制作团队、国外纪录片市场及同行,在整体沟通上没有太多障碍。但因我们最主要的受众还是中国观众,在制作过程中,我们会对合作的外国摄影师、策划等执行人员提出要求,例如让食物在视觉呈现方面,从中国人的视角来看更加诱人。这些调整与磨合包括灯光的使用、细节的捕捉,以及



国内观众尤为关注的食物质地的精细呈现等诸多方面。

与改变和调整的具体措施相比,更重要的是,为什么要实现这些变化?归根结底,是因为我们国家的社会经济发展一刻未停,民众的生活水平不断提高。食物除了果腹的属性,也是文化的重要显性载体。这是一个可以深挖与纵观的庞大领域,深入以后,天地格外广阔。在美食纪录片中,如何实现食物的美味、营养、审美等更多属性的视视觉呈现,是我们今后努力的目标,我们也将创作上进行更多探索与尝试。

(作者为中国纪录片导演)

图①:《风味原产地·云南》海报。

图②:《风味人间第三季·大海小鲜》海报。 资料图片

广受关注的“中国建造：现代建筑百年对话”展

李晓宏

“我们应该做一件事,就是在林徽因从宾夕法尼亚大学毕业并获得艺术学士学位100周年之际,补发她一个建筑学士学位,实现她的夙愿。”在宾夕法尼亚大学举办的“中国建造:现代建筑百年对话”展览开幕式上,该校韦茨曼设计学院院长弗利德里克·斯坦奈说。

许多中国现代建筑先驱曾在宾夕法尼亚大学建筑系学习,除了林徽因,还有梁思成、杨廷宝、童寯、范文照、赵深、陈植等人。为了纪念宾大与中国建筑间的百年渊源,韦茨曼设计学院联合中国东南大学、同济大学在宾大共同举办“中国建造”展,从“历史”与“当代”两个时间维度,展现中国建筑一个世纪的发展与演变。

开启中国现代建筑事业

“这是林徽因当年在宾大选修建筑系课程的成绩单。与今天不同的是,当年成绩单上的字母D,代表着她在这些课中得到了‘卓越’(Distinguished)的评价。”斯坦奈说,林徽因1924年入学宾大时,建筑系不招女生,因此在美术系注册。但是,她选修了建筑系大部分课程,学分达到该系的毕业要求。

“历史”板块在宾大建筑档案馆展出。这里保存着百年前中国留学生们的学籍信息、成绩单、作品设计图、竞赛获奖简报、毕业证、化装舞会照片等,资料清晰完整,生动地讲述着他们当年的求学故事。

20世纪初,宾大建筑系如同一块磁铁,吸引着来自世界各地的学子。据统计,1918年至1937年间,共有超过20名中国留学生先后在这里攻读建筑学。他们大都勤奋刻苦,有些人学业非常出众。例如,展览中有一份1925年的《费城公告报》,其中一篇文章报道了当时在宾大获得最多个人建筑竞赛奖项的杨廷宝。

这些中国留学生回国后开创了中国的现代建筑学教育,致力于物质遗产的发掘保护,成为现代建筑实践中坚力量。他们一方面在传统的建筑学体系中融入中国语汇,帮助现代主义建筑在中国萌芽;另一方面在建造实践中探索西方设计思想与中国本土文化的融合,为中国现代建筑事业的发展作出重要贡献。

融合“现代性”与“本土性”

百年来,中国现代建筑在与国际对话和自身实践探索中不断发展。展览据此展开叙事,展期100天,至5月16日结束。“大众印象中,上海外滩和南京路上的万国建筑群都是外国人设计的,其实不然。”韦茨曼设计学院城市与区域规划系副教授林中杰介绍,南京东路上的大新公司(即后来的上海市第一百货商店),是由3位留美中国建筑师创办的泰基工程司设计,而这3位创始人中的朱彬和

杨廷宝,都曾留学宾大。“历史”板块在展出中国留学生资料之外,还重点展示了他们回国后的建筑实践。“中国留学生们回国后完成了600多个项目的设计,包括上海四川路和江西路上的大批现代建筑。”东南大学建筑学院教授童明表示,此次展览主要展出中国第一代建筑师在上世纪30

年代至50年代间设计的22个建筑项目,位于北京、上海、南京、昆明等城市。这些作品反映了他们对当时国际现代主义建筑潮流的理解,以及对发展中的中国城市公共建筑的思考。“如何汲取传统文化的养料,将其融入现代建筑创作,这个话题在中国第一代建筑师那里,就受到了关注。”

“这种中西对话和自身发展相结合的模式,仍在中国当代建筑中延续,表现为‘现代性’与‘本土性’的交织与演变。这也是贯穿整个展览的主题。”林中杰说。作为策展人,林中杰、童明和同济大学建筑与城市规划学院院长李翔宁商谈采用“对话”的视角布展,力求通过不同时代、不同创作所呈现的中西对话、世代对话以及同时代实践者之间的对话,讲述百年间建筑师们为探索具有中国特点的现代建筑表达所作的尝试和努力。

“当代”板块在宾大费舍尔美术馆图书馆展出,选取了当代建筑师们的设计作品。从博物馆到艺术家工作室,从大学校园到村庄改造项目,通过对6个作品的呈现和比较,观众看到,在中国特有的地域文化语境里,新一代建筑师如何从不同角度寻求“现代性”与“本土性”的平衡,也能看出建筑师在作品中蕴含的对当代中国社会的理想和追求。

“当代”板块在宾大费舍尔美术馆图书馆展出,选取了当代建筑师们的设计作品。从博物馆到艺术家工作室,从大学校园到村庄改造项目,通过对6个作品的呈现和比较,观众看到,在中国特有的地域文化语境里,新一代建筑师如何从不同角度寻求“现代性”与“本土性”的平衡,也能看出建筑师在作品中蕴含的对当代中国社会的理想和追求。

童明表示,从专业层面讲,办展是为了溯源。无论建筑学授业者还是实践者,对于自己专业的根源和脉络不甚清楚,是有些欠缺的,“一代人有一代人的挑战,每代人都需从过往的根基里汲取养分,溯源是为了做好当下。”他认为,从社会层面看,中国第一代建筑师最重要的贡献,是建立了中国自己的现代建筑教育体系,培养了后续人才。他们对建筑遗产发掘保护的重视,是当时在美国的许多建筑师和规划师尚未意识到的,也给美国同行带来启发。

“在杨廷宝等人的建筑实践中,我们能看见他们对公共事务的关注,这种精神依然在今天的韦茨曼设计学院中传承。”斯坦奈说,“这是我们期待从自己学生身上看到的品质。”

回顾历史,面向未来

如今,韦茨曼设计学院700多名学生中,约有300名中国学生,说明我们与中国的联系更加密切了。”斯坦奈表示,宾大与中国高校,尤其是同济大学、东南大学和清华大学联系密切。2019年,韦茨曼设计学院在北京举办了“美丽中国”大型研讨会,汇集了景观和规划界大批顶尖学者,出版了同名专著。

斯坦奈说,应对气候变化是当前全球最紧迫的环境问题,中国在减少碳排放、提倡建设“海绵城市”等方面作出了积极努力。他期待能在学术研究和人才培养等方面与中国进行更多交流与合作,共同推进全球生态城市和低碳建筑环境的建设。

下图:童寯水彩画《陕西映石镇河边》。 资料图片

莫里哀戏剧在中国

曹 民

为纪念法国戏剧大师莫里哀诞辰400周年,与其渊源深厚的法兰西喜剧院重新演绎了一系列经典作品,组成莫里哀纪念演出季。在法国驻华使馆的支持下,《无病呻吟》《伪君子》《悭吝人》《恨世者》等4部作品的高清影像被引进中国,陆续在北京、西安、成都和广州等地放映。在此基础上,讲座、研讨会、工作坊等多种形式的文化交流活动也将一并启动。

早在新文化运动中,莫里哀的戏剧作品便传入中国。从翻译家的译介开始,由学生演剧产生影响,后逐步扩大到专业剧团创作,至今仍拥有经久不衰的魅力。

20世纪20年代起,不少译者对莫里哀的作品进行了译介,为中国读者描绘了17世纪法国栩栩如生的社会风俗史。李健吾先生翻译的《莫里哀喜剧全集》共4卷,收录了27部作品,是目前国内最完整的译本。他总结了早期译者对莫里哀及其作品的介绍,通过序跋、题记和注释等方式丰富展现剧作家所处时代的社会背景与文化情况,降低剧作对于中国读者的陌生度,使读者更易接受和理解莫里哀的戏剧艺术。

莫里哀喜剧既有讽喻、斗争的一面,

也有滑稽、嬉闹的一面,兼具艺术性与社会性,刻画出一系列经典文学形象。被誉为莫里哀喜剧艺术最高成就的《伪君子》中的“达尔杜弗”,已成为人所不齿的骗子的代名词;《悭吝人》中的“阿巴贡”也成为欧洲文学长廊中“四大吝啬鬼”之一;《太太学堂》《丈夫学堂》《可笑的女才子》中鲜活的人物形象,则是莫里哀讽刺当时上流社会荒唐生活的利器……莫里哀不仅是一位优秀的戏剧家,还是出色的哲学家,他的作品不仅充满讽刺意味,令观众发笑,更大的意义还在于让观众在笑声中反思自己的言行或社会中的某种现象,深谙寓庄于谐之道。

莫里哀一生创作了30多部喜剧作品,大多都被翻译成中文,《悭吝人》《伪君子》等剧目在中国长期上演,舞台呈现展现了鲜明的本土特色,深受中国观众喜爱。《悭吝人》是在我国演出次数最多的莫里哀剧目,“五四”时期就在北京、天津、上海的大中学校纷纷上演。该剧喜剧色彩浓郁,剧情较简单,易于理解和诠释,经过改编后称为《财狂》《生财有道》《黄金迷》等,从剧情到演出都非常中国化。《悭吝人》对资产阶级金钱至上的批判尖锐深刻,虽然剧中

的风土人情等对中国观众有些陌生,但极具象征意义的人物形象和剧情依旧能够令人他们在思想和伦理上产生共鸣。

《伪君子》的演出情况也是如此。1959年,中央戏剧学院表演系排演了此剧,后又多次作为教学实习剧目排演,随后被各地院团搬上舞台。无论是学生业余剧团,还是专业戏剧院校,都将莫里哀喜剧视为重要的艺术实践项目。随着莫里哀剧目在中国经年上演,尤其是《悭吝人》《伪君子》已经成为艺术院校、专业院团的保留剧目,其影响力愈发深远,对推动中法戏剧文化交流起到积极作用。

莫里哀的戏剧艺术是开放的,21世纪以来,国内外对其研究更为深入,据此展开的戏剧文化交流形式也更为多样。

拉近了17世纪的莫里哀与21世纪的上海观众的距离。近400年后,剧中讨论的话题并未过时,依然能够触发人们的思考。

在国内的戏剧节和戏剧邀请展上,莫里哀的作品频频出现。2015年乌镇戏剧节,意大利都灵国家剧院带来了《悭吝人》;2017年,由法国兰斯喜剧院排演的《悭吝人》在第十二届“中法文化之春”活动中亮相,为中国观众带来了莫里哀喜剧的不同解读,打开更为广阔的文化视野。

莫里哀用“笑里藏悲”的方式展现社会真实,提升了喜剧艺术的地位,使其堪与悲剧比肩。他打破戏剧创作的艺术边界,大胆吸收各种艺术手法丰富喜剧艺术内涵,这对于当下戏剧的多元化发展,以及用现代思维赋予经典剧作新意有着重要的借鉴意义。



本版责编:王佳可 庄雪雅 王 迪
电子信箱:rmbgjk@163.com
版式设计:蔡华伟

