

网络纪录片——

记录美好生活 展现时代气象

牛光夏

坚持“两创” 书写史诗

我们要进一步增强自我突破的勇气,用精湛技艺展现作品的时代内涵,探索传统艺术的新境界,为新时代奉献更多精品佳作。

创造性转化 创新性发展纵横谈

纪录片有“动态相册”“生活之镜”之称,是人们认知世界和自我拓展的窗口。近年来,网络纪录片异军突起,成为纪录片创作的亮点。据国家广播电视总局监管中心发布的数据,2021年网络纪录片全年上线377部,相较2020年的259部、2019年的150部,数量持续增长。同时,网络纪录片不断丰富类型风格、美学范式和产业模式,充满创造活力,在精品化战略和创新思维驱动下“破圈”之作频现,在丰富纪录片艺术语言的同时,也为当前文艺创作带来有益启示。

核心阅读

无论表现重大主题还是日常生活,网络纪录片往往都能以亲切灵动的姿态讴歌平凡英雄,激发观众共鸣。

创作者积极运用新理念、新技术,创新素材使用手法,作品更具趣味性、更受互联网用户青睐。

接续出现的网络纪录片“热款”“爆款”,既反映出年轻一代的审美取向和价值认同,更滋养着他们的精神世界。

关注的就业、爱情、家庭等话题,注重展现生活质感,凸显主人公坚持理想、追求卓越的品质,激励人们奋发进取。

创新表达,年轻态 增强文化自信

网络纪录片不仅在题材内容上持续深耕,还在艺术表现形式上拓展创新。创作者积极运用新理念、新技术,创新素材使用手法,陆续出现“纪录片+剧情演绎”“纪录片+综艺”“纪录片+互动体验”等跨界类型,作品更具趣味性,更受互联网用户青睐。在传统的纪录片中,演员扮演历史人物、讲述历史故事,多作为档案照片、典籍等文献资料的补充,网络纪录片则把剧情化演绎作为创新表达的重要手段。如《历史那些事》《战国大学堂之稷下学宫》等,真人扮演或小剧场表演形式贯穿全片,跨时空对话、说唱等元素也加入其中。传播古代书画文化的《此画怎讲》让历史“活”了起来,用年轻人喜欢的方式讲述名画故事,诙谐幽默,寓教于乐。严谨专业的态度、游刃有余的表现形式,让许多传统文化题材网络纪录片呈现出举重若轻的从容,折射出当代人的文化自信。

“纪录片+综艺”是当前网络纪录片创新表达的另一形式。比如《新游记》《很高兴认识你》等,参与者或去往世界各地探访体验,或走进诸多创意人士的生活日常,在行走中识人看事,丰富创造感悟,同时也向观众展现当代生活方式的多种可能性,拓展了

网络纪录片的叙事空间。

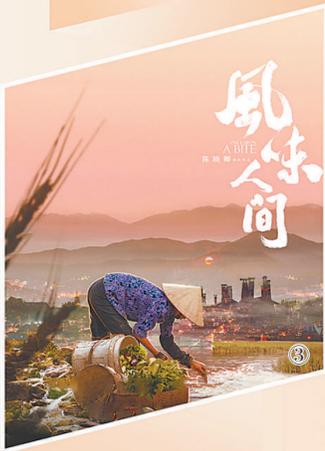
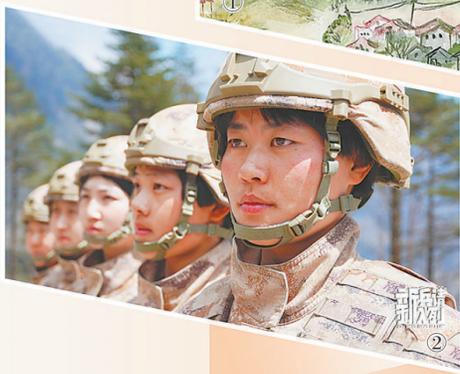
当代网络纪录片还主动拥抱科技变革,让数字技术赋能艺术创新。比如《烟火人间》《手机里的武汉新年》这两部整合用户上传内容的纪录片,所有影像均来自短视频平台用户上传的纪实短视频,创作者对这些碎片化内容加以创造性整合利用,进而创作成完整的纪录片作品。虚拟现实、三维动画、语音识别、人工智能等技术的出现,成为拓展纪录片边界的有力工具,VR纪录片、交互式纪录片、动画纪录片等新纪录片类型应运而生。如生态纪录片《生命之演》借助5G、8K、虚拟现实、多轨全景声采集和拟音等技术手段,展现云南生物的多样性和丰富性,带给观众沉浸式体验。

延伸价值,多维度 创新产业模式

当代网络纪录片的创新发展,还表现为积极拓展产业边界,创新产业模式。一些网络纪录片的制播主体致力于培育纪录片品牌,通过纪录片优质IP的系列化生产、季播化运作、联合营销及授权经营,持续开发品牌价值。这些立足作品的多维开发和产业布局,有利于开拓纪录片市场,增强对资本和人才的吸引力,为打造优秀纪录片作品创造更好条件。

创新产业模式体现在深入挖掘垂直内容,推动作品跨平台、跨文化传播。以美食题材为例,网络纪录片《风味人间(第一季)》反向输出给卫视频道同步播出,随之推出第二季和第三季,姊妹篇《风味原产地》《风味实验室》也相继面世。其中,《风味原产地》被海外网络平台购买,在190多个国家和地区播出。《早餐中国》《宵夜江湖》《小滋味》《人生一串》等也以多季播出的方式与观众见面。还有的视频网站积极强化海外合作,整合优质资源,提高内容产能,《地球脉动(第二季)》《蓝色星球(第二季)》《决胜荒野之华夏秘境》等高分纪录片就是这种合作的结晶。垂直深耕接地气、与百姓生活紧密相关的题材,不断在纵向深度、内容广度和生活温度等方面拓展,已成为网络纪录片创作生产的常态。

创新产业模式还体现在更积极地谋求和相关商业、文化产业主体协同创新,合作共赢,以更为社交化、互动化、联动化的方式,开创“纪实+院线电影”“纪实+教育”“纪实+旅游”“纪实+电商”等新形式,各种衍生文创产品也随之而来。比如,“网红”纪录片《我在故宫修文物》推出后,同名纪录电影随之登上院线。随着《人生一串》《生活如沸》《但是还有书籍》等优秀作品的打造,制作方

图①:网络纪录片《扶贫1+1》海报。图②:网络纪录片《新兵请入列》剧照。图③:网络纪录片《风味人间(第一季)》海报。

牛光夏供图

制图:赵偲玟

通过品牌授权,开设多家以“同款IP”命名的实体餐馆和书店。线上纪实内容和线下生活场景相衔接,实现线上线下情感联结的同时,更开拓了优质作品的商业模式。

年轻人是网络纪录片的主要观众。他们从生活方式、消费观念到知识获取方式、审美旨趣等,都深受互联网文化影响。接续出现的网络纪录片“热款”“爆款”,既反映出年轻一代的审美取向和价值认同,更滋养着他们的精神世界。期待更多精彩网络纪录片深入生活,创新展现时代气象,连接屏幕内外,丰富和提升人们的精神生活。(作者为山东艺术学院教授)

探索木偶艺术新境界

何筱琼

习近平总书记在中国文联十一次、中国作协十大开幕式上的重要讲话指出:“广大文艺工作者要有学习前人的礼敬之心,更要有超越前人的竞进之心,增强自我突破的勇气,抵制照搬跟风、克隆山寨,迈向更加广阔的创作天地。”习近平总书记的殷殷嘱托,更加坚定了我们传承创新木偶艺术的信心和决心。

中国木偶艺术源远流长,肇始于汉代,兴盛于唐宋时期,至今已有2000多年历史。今天的木偶戏观众主要是少年儿童,他们身上洋溢着蓬勃的朝气,面向他们的木偶艺术创作更要注重创新,要跟今天孩子们的生活情境、兴趣爱好相匹配,用符合当代审美需要的作品涵养青少年美好心灵。

创新路上,我们经常向自己提问:如何让传统木偶艺术在科技飞速发展的今天吸引青少年观众?如何通过新的艺术形式表现中华优秀传统文化的内涵?如何推动木偶艺术创造性转化、创新性发展?为此,我和上海木偶剧团的同事们在审美理念和艺术呈现上不断探索,革新制作工艺、拓展表演样式,提升技艺水平,先后创排了《花木兰》《创世一补天》《最后一头战象》《九色鹿》《报童之声》等受到小观众们喜爱的作品。

探索过程中,新技术帮助我们打开了思路。海派皮影戏《花木兰》讲述花木兰女扮男装“代父从军”,凭借毅力与耐心通过训练和考验,成为巾帼英雄的故事。创排这部戏,我们的初衷简单而又执着:以多媒体和皮影相结合的方式,创新演绎传统民间故事。一定要彰显时代审美水平,让传统艺术焕发出时尚光彩。它的美不应受限于传统皮影的四方布内,而要在有限空间里创造新的可能。与电影导演胡雪桦交流这一想法时,我们一拍即合,决定运用多媒体技术塑造中国水墨风格,打造皮影艺术的“巨幕影院”效果。

将多媒体艺术用在皮影上并不容易。传统皮影是平面的,如果能在三维立体空间中表演,就能提高皮影在空间上的纵深度,增强氛围感。这一创新的关键是光源,传统皮影以蜡烛、酒精灯为单一光源,后来有了电灯。这次我们更进一步,打造多点立体光源。主创团队连续两个多月在剧场进行试验,最终解决了光源问题,实现了多媒体技术与皮影的无缝衔接。在剧中,无论是恢宏的场面,还是人物行动的立体感,或者气氛的烘托,都取得了较好艺术效果,让整部剧呈现出“大片范儿”。

更新舞台设备的同时,传统木偶的制作技术也可以改良创新。传统杖头木偶高约100厘米,舞台剧《最后一头战象》让木偶由小变大,按照1:1的比例制作亚洲象木偶,舞台效果新颖独特。剧团组建了青年设计制作研发团队,反复查阅大量资料,对大象的肌肉、骨骼、运动方式等进行分析,还前往云南西双版纳实地观察。但新的难题随之产生:制成的巨型象偶高达3.2米,庞大躯体对操偶演员造成极大重量负担。在确保大象整体造型逼真的同时,要最大化减轻演员负重。设计团队经过多次实验,最终找到了适用的新型材质。与此同时,团队还与华东理工大学组建了研发小组,运用机械技术,使大象鼻子、耳朵的摆动更自如灵活。这样一来,木偶的艺术表现力大大提升。

新的木偶,需要新的操控技术和表演模式。舞台上,大象或快速奔跑,或仰天嘶鸣,没有迟缓笨拙之感;3名木偶演员撑起“大象”160斤的庞大身躯,分别操控大象的头部、前腿和后腿。通过长期训练磨合,3名演员配合默契,在舞台上举重若轻。历经一年半时间精心打磨,一头栩栩如生的战象终于活跃在舞台上。借助逼真的象偶,少年波农丁与小象嘎羧一同成长,一起变老的故事感动了观众,那种人与动物亲密无间、患难相扶的感情,引发人们对自然的认识和思考。在艺术形式创新层面上,这部剧更新了人们对传统“小木偶”的认知。《最后一头战象》也成为第六届上海国际木偶艺术节开幕式首演剧目,令前来观摩的中外艺术团队赞叹不已。

近些年来,木偶等传统艺术受到越来越多人的喜爱,显示出中华优秀传统文化的博大精深和时代活力。我们要进一步增强自我突破的勇气,用精湛技艺展现作品的时代内涵,探索传统艺术的新境界,为新时代奉献更多精品佳作。

(作者为上海木偶剧团团长)

看台人语

逐梦太空 接续奋斗

音乐短视频《太空漫步》截图。

中国载人航天工程让中华民族遨游太空的梦想成为现实,令无数人感到自豪。音乐短视频《太空漫步》以动感歌曲搭配纪实影像的方式,回顾中国载人航天工程的光辉历程。视频综合运用延时摄影、场景快切等手段,呈现航天员训练、执行任务的“名场面”。在青春洋溢的歌声中,歌词与画面巧妙搭配:唱到“要变得坚强”,艰苦训练的画面一幕幕闪过;唱到“在太空漫步”,航天员出舱活动场景震撼浮现;唱到“浩瀚的宇宙”,地球美景和深邃宇宙映入眼帘……值得一提的是,不到4分钟的视频加入了从神舟五号到神舟十四号乘组每一名航天员的声音,致敬这个英雄集体。一代代航天人接续奋斗,中国航天精神激励着人们追逐梦想,探索属于自己的星辰大海。

(周荣)

“三农”故事 生动讲述

乡村是文艺创作的重要领域。网络纪录片《我们村》以农作物为线索讲述乡村振兴故事。该片将镜头对准具体人物,用跟拍方式记录河南小麦、江西冬瓜等7个省份的特色农作物从耕种到走上餐桌的过程。旁白灵动活泼,比喻、拟人、夸张的手法搭配打油诗,讲出了那些耕种历史悠久的农作物的新生机。画面上,大量艺术字增添了俏皮感,让劳动的快乐充盈屏幕。本片用文字标注形式科普了许多农业知识,如收割后怎么晒麦、为何要人工绳控吊冬瓜等等。无论是用自家麦子做凉面,还是采摘豆角煮汤,这些生动鲜活的故事不仅展现了中国农民的勤劳朴实,更向观众讲述劳动创造美好生活的道理。美中不足的是,部分动画略显浮夸,有画蛇添足之感。

(王禾)

遥望星河 拥抱自然

作为一档主打“旅行+天文”的慢综艺,《追星星的人(第二季)》继续踏上旅程,在各地寻找美丽星空。节目以年轻人喜欢的露营活动为主题,让嘉宾置身大自然,勾勒美好的田园生活图景。在追逐星河过程中,节目还带领观众体验茶艺、竹艺等传统文项目。当嘉宾走进茶园学习采茶技巧、炒制茶叶、体验冲泡茶艺时,观众也在悠悠茶香中感受到质朴的中国传统生活美学。每集节目开头充满巧思,在动画视频中,观众通过专业人士讲解、虚拟现实技术、高科技望远镜,更直观地领略古代史籍中记载的“天客星”“三星伴月”等星空奇观,了解中国古代天文文化,感受古人的智慧。令人遗憾的是,节目整体结构有些零散,前期嘉宾互动性不强。

(俊娟)

