

真实记录美丽中国生态景观

何苏六 王侯

核心阅读

近十年来,天蓝地绿、山清水秀的美丽画卷在神州大地上不断铺展。纪录片创作持续发力,挖掘自然故事,凝聚情感共识,用影像真实记录生态文明进程、倾情描绘美丽中国画卷,向世界展示我国壮美秀丽的生态景观与生态文明建设的辉煌成就。

近年来,生态主题纪录片在叙事方式、影像表达等方面进行创新性探索,在思想内涵上也作了有意味的探寻,从不同角度讲述中国这块土地上的自然故事,呈现人与自然和谐共生的生态图景,诠释天人合一、道法自然的哲学文化。

创新叙事方式 多维展示中国自然之美

北临极圈、南邻赤道,幅员辽阔、沃壤千里,独特的自然地理造就了我国多样的生态系统,是生态主题纪录片创作得天独厚的素材。

上世纪80年代,自然生态与人文景观共同构成中国纪录片创作的重要题材内容。从用山河影像唤起民族情感的《话说长江》《话说运河》,到揭示动物保护与环境治理问题的《平衡》《水问》,再到系统展现中国自然风貌、动植物被多种奇观的《森林之歌》《自然的力量》《我们诞生在中国》《影响世界的中国植物》,尽管关注内容各有侧重、表现手法各不相同,但这些作品都展现了自然环境与社会组织、人类精神等多个层面的有机关联,促使人们对生态环境保护产生深层思考。

近些年,《青海·我们的国家公园》《雪豹的冰封王国》《长江之歌》等一批有分量的生态主题纪录片走进观众视野,成为中国自然之美的影像诠释。这些作品聚焦国家公园建设、生态系统保护等热点话题,在叙事结构等方面进行了创新尝试。

《青海·我们的国家公园》以《草·海》《冰·河》《峡·谷》三个自然场景划分篇章,以动植物科研工作、专业登山领队、当地牧民等不同身份的人物故事交织叙事,介绍三江源国家公园和祁连山国家公园的自然环境与生态系统。全片通过流动式的叙事,使观众沉浸于作品的时空情境,感受国家公园独有的壮美风景。《雪豹的冰封王国》采用情节化叙事和拟人化表达方式,讲述一只雌性雪豹和两只幼崽在危机四伏的高原峡谷中生存的故事。短短50分钟篇幅,纪录片集中呈现峡谷四季变化与野生动物的真实生存状态,在讲述主线故事的同时,侧面展示了一个栖

创造性转化 创新性发展 纵横谈

▲纪录片《国家公园：野生动物王国》海报。

▲纪录片《蔚蓝之境》海报。

▲纪录片《万物之生》海报。

▲纪录片《我们诞生在中国》海报。

版式设计:赵德汝

息条件优越、物种资源丰富的生态系统,透视中国生物多样性保护现状。

如果说这两部纪录片从微观角度切入,由表及里阐释“共同构建地球生命共同体”的生态保护理念;《长江之歌》则从宏观着眼,以大开大合的气势探究长江生态文化内涵,细数长江经济带生态环境保护取得的历史性成就。环境污染加剧和生物多样性锐减是全球共同面临的生态议题,《长江之歌》记录了长江流域内的污染乱象,也见证了长江经济带如何通过生态保护行动,走出一条生态优先、绿色发展的新道

路,是我国生态环境整体性保护与系统性修复的影像档案。

探索影像技术 呈现身临其境的视听效果

在创新内容叙事之外,生态主题纪录片积极探索影像技术,在制作和呈现两个层面不断拓展表达的可能性,为自然地理留下影像资料,为观

众提供与众不同的审美体验。

制作层面,生态主题纪录片多使用延时摄影、航空摄影、水下摄影、微距摄影等特殊技术形式,利用非常规视角拍摄,获得奇观性镜头,捕捉珍贵瞬间。这些技术充分发挥摄影机的影像表达能力,为观众营造了陌生化的审美空间。《国家公园:野生动物王国》聚焦多个中国国家公园建设,大量使用延时摄影,直观表现天时更替、时光轮转的自然变化,提升画面质感和美感。全景展示中国海洋风貌的纪录片《蔚蓝之境》,将水下摄影和微距摄影相结合,画面生动、细节丰富,带领观众纵览神秘的海底世界。《青海·我们的国家公园》则组合使用镜头景别,凸显山河广袤的航拍画面,配以动植物特写或微距镜头,丰富表现方式,强化视觉效果。

呈现层面,随着影像设备技术提升,影像质量也有了质的飞跃。讲述青藏高原上人与自然和谐相处故事的《第三极》采取4K技术摄制,在此之后,高清影像逐渐成为生态主题纪录片的摄制标配。《美丽中国:自然》《生命之歌》《太湖之恋》等作品纷纷采用4K影像,《美丽中国说》《草原,生灵之家》《万物之生》更是使用8K技术进行全流程拍摄。4K、8K高分辨率带来的高清晰度影像同全景声技术相结合,进一步提升纪录片画面的真实程度,增加观众的在场感,从而达到身临其境的视听效果。

特殊拍摄技术提供陌生化体验,高清画质影像增强沉浸式观感,置身于浩瀚苍穹下的人类群体与生长于高原旷野上的坚韧生命并行不悖,自然生态与人类文明融为一体,纪实影像彰显出强大的表现力和感染力。

融入东方哲学 自信诠释中国生态文明理念

中国人对自然具有天生的亲切感和归属感。自古以来,人们便善于从自然草木与四季轮回中感悟人生哲理,获得精神和内心的充盈。当代生态主题纪录片,尽管在主题立意、创作手法等方面各有侧重,但都与人类对自然生态的认识相关,充满浓厚的人文色彩与人文关怀。

《青海·我们的国家公园》《国家公园:野生动物王国》通过多线并行方式,深度剖析人、动植物与自然三者之间和谐共生的关系,讲述了国家公园如何通过制度建设协调科研工作者、牧民、山民等人群的工作生活和生态保护间的矛盾,凸显了国家公园生态保护实践的探索。

相较于世界范围内其他国家公园,不同于那种与社会隔离的、荒野野性的国家公园机制,我国的国家公园建设强调生态保护和社区发展相结合,具有鲜明的中国特色。《青海·我们的国家公园》提到,“国家公园,并不是树立在人与自然之间一条新的界线”,它是人与自然的联结之所,是“地球生命共同体”的有效落实,也是“人类命运共同体”的延伸与发展。截至目前,我国三江源等第一批5个国家公园保护面积已达23万平方公里,各类自然保护区面积占陆地国土面积18%,生态文明建设成果显著,人与自然和谐共生的“美丽中国”离我们更近一步。

在融合东方美学话语和东方自然哲学思想的基础上,我国生态主题纪录片通过影像语言的演绎和解码,讲述中国的自然人文故事,诠释当代中国生态文明理念,塑造绿色发展的中国形象。

▲第三十六届大众电影百花奖最佳男主角张译、最佳女主角袁泉合影。中国影家协会供图

近日在武汉园博园长江文明馆展出的大众电影百花奖60周年主题展,为人们展现了如梭的岁月。《红色娘子军》《李双双》《小花》《庐山恋》……一张张生动的面孔、一幅幅熟悉的画面,唤起跨越时空而依然闪光的共同记忆。

创办于1962年的大众电影百花奖今年迎来六十华诞。前不久在武汉落幕的第三十六届大众电影百花奖颁奖典礼系列活动,让我们有机会重温百花奖的昨天,注目今天的中国电影,也进一步思考观众与电影、评奖与电影的关系。

作为新中国第一个全国性的电影评奖,也是唯一一个群众性电影奖项,百花奖在电影与观众之间架设起沟通和理解的桥梁。

不少人在展览的一张老照片前驻足:新人演员祝希娟从郭沫若手中接过奖状,摄影镜头定格了她青春灿烂的笑容。第一届百花奖通过杂志《大众电影》印发选票,由读者和电影观众投票。一份杂志只有一张票,《大众电影》编辑部却在短短3个月间收到了11万余张选票,观众一票一票投出了自己心目中的最佳。

观众投票给自己喜爱的电影和演员,电影创作者为赢得观众而不断努力。60年来,百花奖通过这样的方式,对电影人发挥引领作用。本届评选既是广大观众对过去两年电影创作生产的一次检阅,又为提高电影创作质量带来启示。本届提名名单从组委会收到的1300多万份有效选票中统计得出,获得提名的11部影片基本涵盖了过去两年里的口碑之作。这些影片类型多元、风格多样,既有《长津湖》这样鸿篇巨制的战争片,也有《你好,李焕英》《送你一朵小红花》《我的姐姐》这样的温情之作。《1921》《我和我的父辈》《守岛人》《悬崖之上》等影片洋溢着坚定的理想信念和浓浓的家国情怀,《中国医生》《奇迹·笨小孩》所揭示的积极向上的价值观、理想主义情怀,交织出当下中国电影和中国观众共同的情感倾向和情感认同。101名观众组成了本届百花奖终审评选委员会,他们在颁奖典礼当场投票表决,9项大奖最终揭晓,这是百花奖的鲜明特色。9项大奖中,最佳影片奖、优秀影片奖、最佳男主角奖、最佳男女配角奖可谓众望所归。《扬名立万》的4名青年编剧在强劲的竞争中赢得奖项,最佳新人奖授予《奇迹·笨小孩》中景彤的扮演者陈哈琳,8岁的她成为“百花”史上年龄最小的获奖者,说明观众对电影新人的接纳和褒奖。

活动期间,庆祝大众电影百花奖60周年部分优秀影片回顾展在汉口、武昌、汉阳的电影院举办。回顾展以点带面串联起百花奖的60年。从第二届百花奖最佳故事片《李双双》到第十五届最佳故事片《过年》,再到第三十二届最佳故事片《一代宗师》;从让朱旭获得最佳男配角奖的故事片《刮痧》到让饺子获得最佳编剧奖的动画电影《哪吒之魔童降世》,沿着这些获奖影片设立的路标,我们可以绘制出中国电影发展的“路线图”,也可以看到,中国电影事业的百花齐放有赖于一代代电影人的薪火相传。

不论往届的获奖作品,还是今年折桂的影片,都在告诉我们,那些跟随时步伐、真实反映现实生活、用心塑造人民形象的作品,总能赢得不同时代、不同群体观众的共鸣。拍出老百姓喜闻乐见的影片,用光影讲述中国人的生活境遇和喜怒哀乐,让观众在感同身受中了解中国社会和时代的巨大变迁,是电影人的执着追求。

本届百花奖最佳女配角获得者朱媛媛在领奖时感慨:“金杯银杯不如观众的口碑。”百花奖提醒创作者要有敬畏感,中国电影的光影记忆和经典形象是观众一票一票“塑造”出来的。观众的每一张选票都在提醒电影人,银幕上的故事、角色的塑造要经得起历史和人民的检验。百花奖走过了60年光阴。60岁的“百花”坚持为观众绽放,“花”开不败。

「百花」绽放六十载

任姗姗

年轻观众为何偏爱纪录片

周飞亚

今夏,由央视网、上海广播电视台等出品的人文纪录片《人生第二次》,没有明星加盟,没有豪华制作,看起来平平淡淡,却在全国播放量超6亿次,相关话题近百次冲上热搜,在东方卫视播出期间也多次位居全国省级卫视同时段节目收视第一。

观众何以如此喜爱?《人生第二次》成功的密码是什么?

首先是作品质量过硬,其次也缘于当下青年观众对纪录片这种艺术形式的偏爱。

什么是人生第二次?是“迈过挫折,迎来新生”。该片敢于走进生活的“深水区”,呈现普通人面对人生重大转折时的困惑与反思,以及无惧重来的勇气和坚韧。导演团队曾经深耕深度新闻报道,对社会热点把握敏锐、拿捏适度。作品具有问题意识和责任感,充分揭示时代的深度和广度,同时努力以温情构筑共识,人文关怀贯彻始终。

“深水”自然不好蹚。主创团队舍不得下“笨功夫”,跟进每个拍摄对象平均一年半的时间,记录下超过1万小时的素材,才浓缩出8小时的成片。通过多视角还原、主人公独白、观点交锋等

方法,让观众感到,原来主人公与我们一样,都在努力地向理想生活奔跑。这种共情,在当下尤其珍贵,它激发起陌生人之间的善意,温暖他人,也治愈自己,让观众从“感同身受”到“尊重你的选择”。

近年来,纪录片创作蓬勃兴盛,好评不断。其艺术魅力来自何处?

其实是最震撼人心的力量。人们常说“生活比小说更精彩”,足见真实的动人。但纪录片不只是真实生活的“搬运工”,选择记录什么样的真实,在记录过程中是否保持了对周遭世界的敬畏和对被拍摄者的尊重,无不传递出创作者的认识和思考。这才是纪录片更有价值的部分。

熟悉的事物天然让人亲近、容易共情,陌生的事物可以激起好奇心、求知欲。这恰是纪录片擅长的领域。人文类纪录片对日常生活的呈现,科普类纪录片对新领域的介绍,都是典型。其佼佼者还能将两者“融合调配”,做到陌生中有熟悉、熟悉中有新知。

不过,相较于科普类纪录片而言,当下令人眼前一亮的文艺类纪录片并不多见。这类选题的确不易操作。社会人生如此丰富多元,想要求全兼免

流于空泛,不够动人,专注于特例则可能陷于琐碎,难以反映生活的普遍面貌。要挖掘提炼出有价值的主题,需要敏锐的观察、深刻的反思、清晰的洞见以及高超的镜头语言。也难怪一些人文类纪录片还存在这样那样的问题,比如片面追求“原生态”,忽视了艺术性;比如误将题材的新、奇、怪、偏当作独特,格调不高……在这种情况下,《人生第二次》受“追捧”也就不难理解了。

如今的年轻人有着更开阔的视野、更丰富的体验、更高的审美水平和鉴赏能力。好的题材,用心用情用力创作,一定会被他们敏锐地捕捉到,受到他们的欢迎。

