

生动展示和传播光影的魅力

将青年与电影联结在一起

黄会林

三十载精心培育,大学生电影节已成为检验中国电影创作的一块试金石。在一方方遍布各地高校的银幕上,先后涌现了许许多多受到大学生观众喜爱的影片。大学生电影节秉承“青春激情、学术品位、文化意识”的宗旨,今年吸引了100余所高校参与,坚持以大学生为主体,反映大学生的审美取向。从首届大学生电影节举办至今,电影节评委会一直由不同类型、不同地区高校推举的30余名大学生和10余位专家构成,并且将40岁以下作为评委年龄的硬性要求。在评选标准上,大学生电影节坚持不受商

业影响和流量裹挟的学术品位,推崇具有艺术特质、新锐表达的作品。不少电影人是在大学生电影节上获得了职业生涯的第一个电影节奖项。从创立之初,大学生电影节就不将自己定位为一般性校园文化或者娱乐性活动,而是将学科建设作为自身发展的基石。用理论指导实践、由学术引发讨论,每一届大学生电影节都会举办讲座、对话、研讨会、见面会等活动,围绕中国电影的前沿话题展开学术争鸣、观点交锋,帮助广大青年学子提升对电影的审美水平和鉴赏能力。

大学生电影节为电影文化在青年群体的推广培厚土壤。吸引更多高校学子参与,不断扩大覆盖面、提升参与度是电影节的追求。30年来,不论学校操场的露天放映,还是学术报告厅的专场放映,看电影、看电影都成为一道独特的文化风景线。从北京师范大学北门到北京电影洗印录像技术厂的一小段人行路,被许多学生称为“电影小道”。因为在电影节期间,这条小道上总是交织着学生们络绎不绝的身影和热烈讨论的声音。我们注意到,青年学子在电影节上表达见解,但他们绝不是只喜欢某一类电

影。与学生们一起观看展映影片时,我们常常看到青年人因被优秀的红色题材、英雄故事感动而落泪。青年人永远不会拒绝真诚的作品。青年正处于可以塑造的人生阶段,正能量量的影片之所以打动他们,关键在于创作者做到了与青年人心连心。大学生电影节跨越年龄、地域和行业,将青年与电影联结在一起。青年为电影节永葆活力输送能量,电影也丰富了青年人的精神世界,电影与青年人在“双向塑造”中共同成长。(作者为北京师范大学资深教授,孔繁洁采访整理)

探索中华美学精神和当代审美追求相结合的有效路径,问计于业界、问计于大众、问计于专家,从实践中找答案,在创作里找经验,才能真正推动戏剧事业高质量发展

推动戏剧事业高质量发展

薛长绪

戏剧作为文艺的一种形态,具有引领风尚、服务社会、推动文化事业发展的作用。在满足人民对美好生活的向往、更好实现人民精神文化生活新期待等方面,戏剧具有重要的功能。作为戏剧工作者,我们必须传承和弘扬戏剧界的优良传统,进一步增强责任感、使命感,推动戏剧在新时代繁荣发展。

“金杯银杯,不如百姓的口碑。”源于人民、为了人民、属于人民,是社会主义文艺的根本立场,也是社会主义文艺繁荣发展的动力所在。坚守人民立场,就要坚持将人民作为戏剧作品的主角,同人民一道感受时代的脉搏、生命的光彩,通过戏剧展现他们的悲欢离合、喜怒哀乐,通过戏剧带给人温暖和力量。戏剧的高质量发展,一定要争取更多青年观众,尊重、关切并积极回应当代青年热烈、鲜活的奋斗故事和心灵图景,实现戏剧观众年轻化。有了源源不断的青年观众、青年人才,戏剧就有了青春活力,有了发展的强大后劲。

戏剧事业要发展,必须坚持守正创新。众所周知,在戏剧史上,社会的一些新思潮、新发展、新变化,很多都是通过戏剧形式展现和反映出来的。以元杂剧、明清传奇为例,其间孕育着社会进步的巨大精神力量。从这个角度看,起源于民间生活、以观众为“衣食父母”的中国戏曲始终蕴含着突出的创新特质、包容的美学品格、守正创新的正气锐气。

将守正创新贯穿于戏剧创作始终,意味着赓续历史文脉,勇于突破创新,既从中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化中汲取营养,又不断丰富艺术表达的形式和手段,推动戏剧作品的文化内涵、艺术价值迈上新台阶。近年来,现实题材戏曲迎来创作高潮,先后涌现了豫剧《焦裕禄》《重渡沟》、秦腔《西京故事》《花儿声声》《王贵与李香香》、评剧《母亲》、淮剧《小镇》、滑稽戏《陈奕生的吃饭问题》等一批优秀作品。它们展现时代风貌、反映社会变迁,是戏剧人守正创新的最新成果。

在戏剧的发展历程中,曾遇到一些挑战。进入新时代,戏剧发展面临的则是如何更好地创新。我们要坚持问题导向,认真思考分析影响戏剧创新发展的深层次原因、戏剧如何更好服务大众的新挑战、戏剧工作者的急难愁盼、戏剧如何传播并扩大影响的途径,等等。

譬如,关于戏剧传播的问题。因为拍摄成为电影,更多观众有机会看到《女驸马》《七品芝麻官》《五女拜寿》等优秀的戏曲作品;随着电视媒体的普及,茅威涛、韩再芬、金不换等戏曲名家才能被更多观众认识和了解。打造新时代的戏曲“偶像”,除了优质作品,更需借助全媒体力量,增强各个环节的互动性,调动观众参与的积极性。

把握新时代戏剧发展的方向,探索中华美学精神和当代审美追求相结合的有效路径,问计于业界、问计于大众、问计于专家,从实践中找答案,在创作里找经验,才能真正推动戏剧事业高质量发展。对戏剧事业的未来,我们充满信心。

(作者为中国戏剧家协会分党组成员、副秘书长)

电影节是影迷的节日

王佳彦

通常而言,一个电影节,开闭幕的主角是演员导演,论坛是专业人士的舞台,而影展是为影迷们举办的。我参加过一些国外的电影节,包括戛纳、柏林、东京、夏威夷、蒙特利尔等,发现上海国际电影节最大的特色,就是在注重专业、行业、产业的同时,各个环节都体现着“人民的节日”这一办节宗旨。

上海国际电影节是影迷的节日。每一届电影节都敞开大门,接纳来自各国而不仅仅是电影大国的影片报名参赛参展,随之而来的是大体量密集放映的影展。就拿今年来说,国际影片展映共

设置16个单元,放映逾400部影片,放映场次近1500场。

1993年10月,首届上海国际电影节在上海影城举办,圆了几代中国电影人的梦。如今,上海国际电影节步入而立之年,这期间,我从市场部到活动办,从新闻部到影展部,几乎轮转了上海国际电影节的各个岗位和部门。从第五届上海国际电影节开始,我负责排片的工作。排片是技术活,更是艺术活。要注意周边影院的间隔距离,影迷从这一场赶去下一场,时间够不够?一家影院的影片内容有没有相对平衡与丰富,而不是一天只放映某一类电影?似乎有无穷尽

的排列组合。除了满足片方、影院的要求,作为排片人,还要思考怎么排才能最大程度地满足影迷的诉求。我的原则是不重复场次、不重复时间、不重复地点,不单单以大数据来决定排片,比如热门影片就尽量安排在座位最多的影厅。每一部展映影片,我都会提前快速浏览一遍。都市的年轻人是艺术片的主要受众群,大师回顾展必须放到市中心的影城;小朋友最喜欢的动画片几乎都排在双休日;排片表中标注成红色的则是夜场。

这些年,上海国际电影节的声音越来越高。第一届上海国际

电影节时,我们辛辛苦苦找来167部影片参展,现在是从几千部报名影片中精挑细选出几百部展映。每年的展映影院,我们都会特别注重覆盖面、观影体验。入围的展映影院也都会拿出高技术格式的影厅来放映。今年的影展包括“中国当代艺术电影展”“光影浪潮 香港电影新动力”“华纳百年”“向大师致敬”“地球村”……不同形态、类型、风格、题材的影片汇聚上海国际电影节,堪称艺术盛宴。

(作者为上海国际电影节选片排片人,本报记者曹玲娟采访整理)

让“文旅+电影”擦出火花

孙诗雨

丝绸之路国际电影节是中外文化交流的桥梁,也是展示多元文化的光影盛宴。9年来,丝绸之路国际电影节举办金丝路奖、电影展映、市场合作、学术论坛、创投会议等大量专业活动,以多种方式促进中外影人的深度合作、增进文化交流搭建平台。

在福州主场,前后有57个国家和地区的嘉宾和业界人士参与各项活动,在集中彰显“一带一路”特色的同时,结下了友谊与合作的硕果。立足本地文化资源,丝绸之路国际电影节的多场活动设置在福州三坊七巷及上下杭历史文化街区举行,推动电影艺术与古厝文化产生“时空碰撞”,在促

进电影产业高质量发展的同时,带动文旅产业的繁荣发展,让电影品牌与城市文化交相辉映、双向赋能。

不仅要办电影节办成星光熠熠的文化盛会,更要办成人民群众互惠共享的盛大节日,让电影界人士和观众们共同参与、共同创造、共同见证。在施行低票价影片展映举措的同时,我们着力提升影片质量,引进更多国际获奖或提名影片,以更优质的影片满足不同群体的观影需求。历届丝绸之路国际电影节征集到70多个丝路沿线及周边国家和地区的超过8000部影片参展,同时设立国别单元,力求让观众欣赏到更多不同类型、风

格的优秀影片。我们还先后组织近百支电影放映队深入农村、社区、学校,免费放映电影上千场次。这些年,丝绸之路国际电影节带来的文化交流,让观众感受到不同文化之间的差异与魅力,促进不同文化之间的互相理解和尊重。电影文化正越来越多地融入福州市民的日常生活。

据我了解,西安主场也推出了不少惠民举措。向市民免费发放惠民观影券,开辟线上展映;在医院家属区、部队进行专场放映;组织电影下乡活动,在商洛市柞水县、铜川市耀州区、西安市周至县等地进行专场放映;在“光明影院”为视障群体组

织“观影”活动,等等。与此同时,深入研究促进文旅融合的方式,将电影元素嵌入文旅活动中,吸引上百万市民和游客深度融入,让“文旅+电影”擦出绚烂火花。

与国内外一些电影节相比,丝绸之路国际电影节依然年轻。期待借助丝绸之路国际电影节这一平台,持续加强电影产业的交流合作,深入开展文化、人文方面的交流互鉴,把丝绸之路国际电影节打造成为丝绸之路沿线国家、地区电影人合作共赢的文化盛会、友谊盛会。

(作者为丝绸之路国际电影节(福州)执委办市场部负责人)

站在文学肩膀上的一次戏曲实践

周飞亚

舞台上,苍凉柔婉的腔调中,木门打开,孔乙己、阿Q、狂人、九斤老太、单四嫂子、华老栓等一个个鲁迅小说中人们耳熟能详的角色亮相。前不久,河南省曲剧艺术保护传承中心排演的河南曲剧《鲁镇》在国家大剧院上演。对经典文学元素的巧妙使用,富有感染力的表演和唱腔,成为观众津津乐道的话题。

《鲁镇》浓缩了鲁迅众多作品中的场景和人物,创造了一个全新的艺术空间。为了让戏剧的矛盾冲突更加集中,该剧以祥林嫂和狂人的情节作为双主线,交织并进;其他小说里的人物经历则更多地化为“背景”。两条主线,一条展开叙事,一条点出主题,相得益彰。

《鲁镇》在人物塑造上颇见功力。编剧既没有背离原著塑造人物的基本方向,也没有完全拘泥于原著,而是在小说文本叙述的“空白处”增加了一些细节刻画。剧中每个角色都有特点,即使在一些容易被观众忽略的过场戏里,也藏着用心的细节。比如,鲁定平离家返

校一场戏。临别时,鲁定平与父亲鲁四老爷产生争执,为了不让父母担忧,他很快改口认错。随后走向码头的短短十几步路,鲁定平三次回头。这份不舍,暗示着他内心已经意识到,此去或许就是诀别,为周末他的牺牲埋下了伏笔。而鲁四老爷在儿子回头之际,三次迅速背过身去,装模作样地踱起步,以掩饰自己其实一直在看他……几个简单的动作,将一位父亲关心儿子又难以开口的复杂心理,展现得淋漓尽致。正是这种对细节的考究,成就了这部作品。

该剧的舞台呈现也颇具匠心。不少设计意蕴深远。木墙上,一扇扇门窗被推开或关上,将小镇人“看客”的身份展现得较为充分。

戏以曲动人。曲胡是河南曲剧的特色乐器,《鲁镇》的音乐创作很好地发挥了曲胡的特点。每逢重要的戏剧转折,曲胡的音色都会得到凸显,调动观众的情感。打击乐的节奏与戏曲身段相结合,中西合璧,为传统戏曲音乐带来几分现

代感。其中一幕戏结束后,指挥和乐队从台下升起,带来一段精彩的器乐独奏,为演员换装争取更多时间。传统戏曲里音乐一般作为伴奏,独奏无疑对音乐水准提出了更高要求。这段演奏,也赢得了现场观众的喝彩。

曲剧是河南第二大剧种,在十几个省份都有流传。河南省曲剧艺术保护传承中心始建于1960年,前身为河南省曲剧团。60多年前,剧团就曾排演过曲剧《祥林嫂》,20年前又排演过《阿Q梦》《阿Q与孔乙己》,对排演鲁迅作品有着丰富的经验。《鲁镇》首演于2021年,是为纪念鲁迅诞辰140周年而创作。此次在京演出前,作品在网上的点击量已经突破1亿。这部戏也是为培养青年演员、推进人才梯队建设而打造。祥林嫂的饰演者、青年演员李晶花的表演具有较强的感染力,狂人、鲁四老爷、鲁四太太、贺老六等角色的饰演者均为国家一级演员,他们甘当“绿叶”,助力青年演员成长。

当然,剧作还存在一些提升空间。比如,结

图为曲剧《鲁镇》剧照。周飞亚供图

尾处祥林嫂的大段独白唱段,把全剧气氛推向了高潮,但其中部分词句不太符合这个角色的定位,篇幅上也可再适当精炼。

对戏曲创作而言,创作者要努力站在文学肩膀上进行创造性的再创作。在这一点上,《鲁镇》展现了创作者的创新追求。相信经过进一步打磨,这部剧将更上一层楼。

