

纪录片“出海”硕果累累——

拓展中国故事的全球化表达

张同道

6月下旬,第三十四届法国国际阳光纪录片节举办,一批中国纪录片引起国际同行关注。纪录片是讲好中国故事的重要载体,为不同文明交流对话搭建桥梁。近年来,中国纪录片在创作观念上不断更新,题材类型日趋丰富,美学风格多种多样,中外合作模式也日益多元,取得了多方面成果。

提升叙事能力,展示大美中国

从国际传播效果来讲,自然纪录片是最受欢迎的纪录片类型之一。相较于其他主题纪录片佳作,如《国家公园:野生动物王国》《野性四季:珍稀野生动物在中国》《雪豹和她的朋友们》《鹭世界》《巢里巢外》等,在国内外产生很好的反响。其中,《国家公园:野生动物王国》已在全球100多个国家和地区播出,在叙事方式、美学呈现与技术品质上达到了国际优秀水准,堪称当代中国自然纪录片代表性杰作之一。

近年来,中国纪录片人不懈努力、精耕细作,也创作出一系列令国际同行瞩目的自然主题纪录片佳作,如《国家公园:野生动物王国》《野性四季:珍稀野生动物在中国》《雪豹和她的朋友们》《鹭世界》《巢里巢外》等,在国内外产生很好的反响。其中,《国家公园:野生动物王国》已在全球100多个国家和地区播出,在叙事方式、美学呈现与技术品质上达到了国际优秀水准,堪称当代中国自然纪录片代表性杰作之一。

中国式现代化重视人与自然和谐共生。这些自然纪录片不仅向世界讲述了大熊猫、金丝猴、东北虎、雪豹、藏羚羊等珍稀动物的故事,更体现构建人与自然生命共同体的价值理念,传播了天人合一、和谐共生的东方智慧。美国影评人约翰·爱德华·贝当古在观看《国家公园:野生动物王国》后感慨道:“中国为提高环境质量、保护生物多样性付出了巨大努力。”荣获2021年中美电影节“中华文化国际传播力奖”的纪录片《一路象北》中,10余头憨态可掬的大象让国内外观众为之着迷,对它们一路进行默默保护的工人人员和老百姓更是打动了很多人。这正是自然纪录片的价值所在——面对日益严峻的生态环境,人类应携手应对挑战,积极分享经验,让环保深入人心。

人文纪录片在中国纪录片中具有传统优势。悠久的历史与深厚的文化传统为文明对话提供了核心资源,中外联合拍摄制作等模式则为影片注入多维视角,提升作品的国际影响力。比如,《孔子》呈现了源远流长的儒家文化及其现代传承,并推出中英合拍的国际版,面向海外传播;中英合拍的《伟大诗人杜甫》以国际视野解读杜甫,并在当代中国寻找杜甫的精神遗迹;中英合拍的《中国的宝藏》在博物馆中寻找中国文化基因,通过20多件稀世珍宝呈现中国文物的传奇故事;百集微纪录片《从长安到罗马》采用“双城记”手法,邀请中意两国知名专家,聚焦两座古城的历史文化与现代生活,展现丝绸之路的过去与今天。这些作品生动阐释中华文明符号的深刻内涵,在国际文化坐标系中推

动文明交流与互鉴。

深入挖掘故事,呈现当代风貌

当前,新一轮科技革命和产业变革深入发展,加快实现高水平科技自立自强是当代中国的时代强音。纪录片《智慧中国》聚焦中国科技创新成果及其应用前景;《超级工程》讲述港珠澳大桥、上海中心大厦等5个超级工程背后的故事;中国和新加坡合拍的《火车上的中国》展现高铁给神州大地带来的变化及其对世界的贡献;中法合拍的《月背之上:太空变革的黎明》向国际社会呈现中国探月工程的故事;中美合拍的《运行中国》通过解析中国经济、社会、科技等领域的新变化与新气象,展现奋进崛起的大国形象。

在脱贫攻坚、乡村振兴进程中,中外纪录片人深入山村郊野,爬上高山绝壁,真切记录发生在中国大地的历史性成就。中国导演焦波深入贵州遵义山区大漆村,记录下村民历经坎坷、走出大山的不凡历程(《出山记》);日本导演竹内亮爬着钢管云梯走进悬崖村,反映移民搬迁给当地人带来的新生活(《走近大凉山》);英国导演柯文思一路从云南来到上海,讲述了村支书、搬迁户、卡车司机、杂技演员等人为改变命运而奋斗的感人故事(《柴米油盐之上》)。谈到中美合拍的《中国脱贫攻坚》,美国导演彼得·盖泽尔说:“跨文化合作让我们有机会深入了解中国,深入了解‘精准扶贫、精准脱贫’在中国是如何成功开展的。我们采用纪实纪录片的拍摄手法,通过剪辑,让故事讲述从平面变为立体,力争还原每一个真实的脱贫故事。”

世界各国人民的情感彼此相通,普通人追梦圆梦、创造幸福生活的故事也打动着异国他乡的观众。一些纪录片聚焦当代中国人的饮食起居与喜怒哀乐,例如《变化中的中国:生活因你而火热》里的外卖小哥、民警、医生,《当你老了》中的退休老人,《成长进行时》里的少男少女等,他们的故事在牵动观众心灵的同时,也令当代中国形象更加真实生动。

自从《舌尖上的中国》爆红之后,美食纪录片蔚然成风,姿态万千。纪录片《风味原产地》系列走进全球190多个国家和地区;《丝路美食之探寻米踪》沿着大米的踪迹寻访东南亚和中东;《水果传》远赴新加坡、马来西亚和文莱等地;《奥利弗游中国》借助瑞士主持人奥利弗的旅行足迹,讲述中国发展的新鲜故事……在当代中国的土地上,有太多精彩的故事等待人们去发掘、去捕捉、去讲述。

搭建友好桥梁,深化国际交流

近年来,中国纪录片频频亮相国际舞台,积极参与文化交流活动。2018年,二十国集团领导人第十三次峰会前夕,中央广播电视总台和阿根廷国家广播电

▲纪录片《国家公园:野生动物王国》海报。
▶纪录片《影响世界的中国植物》海报。
▼纪录片《丝路美食之探寻米踪》海报。
图片均由张同道提供

视联合拍摄的《魅力阿根廷》《魅力中国》在两国同步播出。如今,“魅力”系列已成为中央广播电视总台国际纪录片的品牌之作。2019年,金砖国家领导人第十一次会晤期间,首部金砖国家联合拍摄的纪录片《孩童和荣耀》发布。该片由金砖五国的知名导演历时两年联袂打造,每国一集,拍摄风格和手法虽有不同,但各国少年对梦想的追逐是相通的。2022年北京冬奥会期间,中央广播电视总台与荷兰洞察电视公司联合摄制了《飞越冰雪线》,讲述中国自由式滑雪运动员谷爱凌、墨西哥花样滑冰运动员多诺万·卡里略等7位运动员的故事,诠释凝聚四海宾朋的奥运精神。

共建“一带一路”从一颗梦想的种子成长为枝繁叶茂的大树,成为中国和“一带一路”沿线国家共同的机遇之路、繁荣之路。纪录片讲述共建“一带一路”征程上一个个体的故事,成为推动和平发展的“影像大使”。例如,见证一条铁路连接起中国和老挝的《友谊之路》,见证中国北部湾与柬埔寨、泰国和越南交流合作的一湾一世界》,见证中国和缅甸山水相

连、胞波情深的《新南方丝绸之路(中编)》等。

近年来,中国纪录片国际传播的道路日益宽阔,形成多层次、多角度、立体化的传播态势。《神奇的中国》《华彩中国》《丝路时间》等通过固定栏目定期向海外观众介绍中国的最新发展,内容涉及历史文化、社会现实、自然地理、科学教育等多个领域,传播平台覆盖电影、电视、短视频等。当前,国际传播生态也在不断变化。中国纪录片既要提升工业化、类型化水准,孵化具有中国特色的国际品牌,又须建构立体多元的全媒体传播体系,建设好国际传播平台。

相信只要中国纪录片人脚踩坚实的土壤,真诚对话,匠心制作,用心用情用力记录那些震撼我们、感动我们的故事,必将呈现出更加真实、立体、全面的中国形象。那些浸润于中国故事里的情感与思考,凝聚着人们对美好生活的共同追求,折射着共通的人性,也必将滋养更多不同文化、不同地域的人们。

(作者为北京师范大学纪录片中心主任、纪录片导演)

团对现代水利技术仍有启发。”

阿尔罕布拉宫的兴建为格拉纳达留下历史与文明的深刻印记。1492年,西班牙国内收复失地运动告捷,摩尔人离开西班牙。阿尔罕布拉宫逐渐湮没于历史尘埃。直到300多年后,美国作家华盛顿·欧文前往格拉纳达探访古探幽,停留3个月,写下集随笔与传奇于一体的《阿尔罕布拉宫的故事》,让这座宫殿重新走入世人视野。

夕阳西下,登上与阿尔罕布拉宫遥遥相望的圣尼古拉斯观景台,碧蓝色的天空被晚霞染成紫红,白色城镇随余晖消逝逐渐入睡,古老的阿尔罕布拉宫雄踞于树木葱茏的山巅,愈发显得气势恢宏。回望历史烟云,不禁令人想起欧文所言,“在这里,感官的享受虽十分豪华,但思想和幻想之丰富多彩却更胜一筹”。

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

群星璀璨 心影传神

——乌菲齐美术馆藏大师自画像展印象

丁宁

由中国国家博物馆与意大利驻华大使馆、乌菲齐美术馆共同推出的“心影传神——乌菲齐美术馆藏大师自画像展”正在展出,热度不断攀升。这是迄今为止国内引进规模最大、学术分量最重、审美价值最高的肖像画作品展之一。

意大利乌菲齐美术馆位于艺术之都佛罗伦萨,收藏了众多绘画大师的杰作。自画像则是该馆的核心馆藏之一,历史悠久、数量众多、品质很高。自17世纪60年代以来,乌菲齐美术馆已收藏了超过1800幅自画像。本次展览从乌菲齐美术馆的馆藏中精选50幅画作,拉斐尔、提香、鲁本斯、伦勃朗等艺术大师的自画像均在其中。这些作品时间跨度约500年,从独特的视角呈现出艺术家的个人风格和创作特点。

文艺复兴时代的画家自画像是本次特展的一大亮点。当艺术家将自己作为艺术表现对象时,往往正是其内在精神高扬之际。这类作品大多摆脱传统规制,更加凸显个人风采,往往具有开创性意义。在意大利文艺复兴时期的“美术三杰”中,唯有最年轻的拉斐尔为世人留下难得的油画《自画像》(1506年),这幅作品也成为此次特展最具吸引力的展品之一。拉斐尔在31岁前还画过另一幅油画《自画像》,该画作原藏于波兰克拉科夫恰尔托斯基博物馆,但是在二战中失踪,至今下落不明。拉斐尔也曾在双人肖像画和大型壁画如《雅典学院》《博尔塞纳的弥撒》中画过自己,但独立的自画像唯有1506年所作的这一幅存世,因而弥足珍贵。

在这幅油画中,23岁的拉斐尔选择3/4侧面像的呈现视角。画家穿着工作服,双眸优雅地望着前方,风华正茂,意气风发,全然摆脱很多肖像画规整、冷峻甚至木讷的表现手法。当时,这位年轻画家已令世人瞩目。他创作的祭坛画与其老师佩鲁吉诺难分高下,还有一些作品甚至已超越后者。譬如,拉斐尔作于1504年的《玛利亚订婚》(现藏米兰布雷拉美术学院美术馆),较其老师的同名画作(1500—1504年,现藏法国卡昂美术学院)就已高出一筹。他的《抱独角兽的少女》(1506年,现藏罗马博尔塞纳博物馆),也被不少评论家认为几可媲美达·芬奇的名作《蒙娜丽莎》(约1503—1507年,现藏巴黎卢浮宫博物馆)。

威尼斯画派巨匠提香曾画过数幅油画《自画像》。很多评论家认为,此次展出的这幅《自画像》并不一定出自提香之手,更可能是其侄子马可·韦切利奥的仿作。不过,韦切利奥是提香最喜爱的弟子,常陪伴其左右,被视为提香的继承人之一,理应最接近大师的绘画风格。因而,即便是仿作,也与提香的《自画像》原作(约1550—1562年,现藏柏林国家博物馆)一样,值得细品与对比。

如果说在提香的原作里,主人公是“天生我才必有用”的大师,其侧转的头、睿智的目光,以及搁在桌上和腿上的手,还有胸前挂着的几条沉甸甸的大项链与身上披着的华贵皮草,无不给人以殊非寻常的印象;那么,在他的侄子眼里,叔叔的目光多少变得和蔼起来,胸前的项链也悄然换成奖章之类的装饰,原先有点过于突出的双手也做了简化处理,并加上了调色板,点明主人公的画家身份。难怪这幅《自画像》被选为意大利里拉纸币上的提香形象——对大多数人来说,画中的提香显得更为可亲可敬。

巴洛克时代的绘画大师伦勃朗酷爱自画像,传世作品数量众多。即使在《夜巡》(1642年,现藏阿姆斯特丹国立博物馆)这样的大型群体像中,伦勃朗也要巧妙地在众人后面露出自己脸的一部分,显示其对自画像的高度热情。若深究,一方面是因为画家的主体意识较为强大,另一方面是他长期痴迷面容分析所致。事实上,伦勃朗的自画像不仅肖似本人,还常常体现出其个性与内心状态。这次展出的自画像堪称代表作。画中主人公一如既往地以3/4侧面示人。我们不难看出,画家年龄渐增,脸部有些松垮,倦态明显。此时的伦勃朗经历了亲人离世、事业破产,但依然透露出面对生活磨难的坦然和不屈。伦勃朗的自画像,特别是后期作品,常常给人以超越当下的力量。

此次特展还包括7幅女画家的自画像,尤为难得。这些自画像有如一扇窗户,为今天的观众体悟16世纪以来女画家的内心世界提供了切近的观察角度。玛丽埃塔·罗布蒂斯是文艺复兴时期

威尼斯画派大家丁托列托的大女儿,她的自画像《有古钢琴的自画像》是典型的3/4侧面像。画中的玛丽埃塔身穿华丽的白衣裙,左手持乐谱,右手停留在琴键上方,凸显主人妩媚典雅的气质。在当时的社会背景下,女性画家很难被社会承认,但女性音乐家倒能为人认可。那么,这幅自画像是否是对当时社会风气的顺应呢?仔细观察,我们可以发现,画中人物侧向左边的眼神以及微微转动的身躯,表明玛丽埃塔是自己站在镜前画出了这幅肖像。有学者推测,这幅自像是女艺术家为自己的爱人所作,因而画中的她显得格外娴静美丽、脉脉含情。不幸的是,这位才华不凡的女画家后来因难产离世,令喜爱她的人们哀伤不已。

19世纪荷兰画家特蕾莎·施瓦茨的《自画像》则是另一番面貌。此时,这位37岁的女画家已功成名就。正是在乌菲齐美术馆的邀请下,特蕾莎创作了这幅自画像。1889年,此画在巴黎万国博览会上获奖。特蕾莎自小在肖像画家父亲的工作室里耳濡目染,10岁时就显现出绘画天赋,15岁时承接了第一件肖像画的委托创作。从35岁开始,特蕾莎活跃于法国和荷兰画坛,作品在欧美各国展出,多次获得重要奖项。此次特展自画像中的她戴着一副时尚眼镜,右手持调色板和画笔等画具,拿着一支画笔的左手放在额头上遮着光,女画家正向远处眺望。这个动作不仅生动展现了她的工作状态,也是对18世纪英国大画家雷诺兹同一动作的呼应——这一切都在颇为自信地宣示自己作为女画家的自豪感。

特展中还有巴洛克时代的艺术大师如卡拉奇、贝尼尼、委拉斯开兹等人的自画像。新古典主义画家还有安东·拉斐尔·门斯、大卫和安格尔等,以及个性更加趋向自由的现代画家,如博尔蒂尼、莫兰迪、夏加尔、莫雷尼、林特、法贝洛和草间弥生等。可以说,这次展览是群星璀璨的世界,观众在这里可以拥有一份独特的体验,一段驻足凝视每一帧鲜活写照、沉浸遐思的时光。

(作者为北京大学艺术学院教授)

伦勃朗《自画像》(布面油画,74×55厘米)。中国国家博物馆供图

格拉纳达的多彩回忆

顾欢

气质的。与印象中浓烈的西班牙色彩不同,格拉纳达的美温婉宁静。走过狭窄的石板路,白色的房屋简单质朴,旁边的花园繁复灿烂,两种截然不同的风格和谐搭配。这一刻,你或许就理解了法国文豪维克多·雨果笔下的话:“(格拉纳达)带着优雅和微笑,带着闪烁的东方魅力,在明净的苍穹下铺展。”

多元文化在格拉纳达融汇交织,如同一块斑斓炫目的调色板,伫立在萨比卡山岗上的阿尔罕布拉宫尤其璀璨。这座宫殿始建于13世纪阿赫马尔王及其继承人统治期间,整体建筑宏伟壮观,其中的纳塞瑞斯宫更是吸引无数游客。复杂精美的泥墙、瓷砖和花纹浮雕,精雕细刻的天花板与几何图案组成的钟乳石状拱顶,以及镶嵌在墙壁上繁密的阿拉伯铭文,处处呈现设计的巧思。

跟随长长的参观队伍行至阿尔罕布拉宫的狮子庭院,笔者立刻为其精致的建筑风格所震撼。狮子庭院代表了当时摩尔艺术和建筑技艺的最高水准,对此后几

个世纪的建筑风格影响深远。从流水、光线到颜色,庭院细节充满巧思,注重自然线条与结构。规整的矩形院落环以124根大理石圆柱,柱身雕刻植物图案,饰有蜂巢结构和菱形图饰。设计者还别具匠心地将多根玲珑精巧的石柱设计为合抱,既满足结构上的支撑需求,又增添庭院的视觉层次。

从柱间望向庭院中央,喷泉以白色大理石为基座,由12头狮子环绕守卫。狮子口中流出的水汇至地面的两条纵横水槽,继而流向围合庭院的4条走廊,既防止喷泉池中的水过满溢出,又对宫殿起到降温作用。这里一年四季流水潺潺。在当时,水是地位和富饶的象征,也是阿尔罕布拉宫建筑设计的中心元素。为了将水引向高山之上的宫殿,当时的摩尔人建造堤坝,将几公里外的达罗河水逆向引流,结合水轮等设施让水流得以抵达高处;最后通过大大小小的蓄水池和复杂的液压管网,将水运送到阿尔罕布拉宫的各个角落。联合国教科文组织国际水文计划项目组曾经评价道:“这些古代花

旅人心语

1896年,西班牙作曲家、吉他演奏家塔雷加来到伊比利亚半岛南部格拉纳达的阿尔罕布拉宫。在夕阳的映衬下,山岗上的旧宫苍老神秘,激起他一腔幽思,古典吉他名作《阿尔罕布拉宫的回忆》就此诞生,凄婉的曲调将往事娓娓道来。

格拉纳达背靠西班牙内华达雪山,地处达罗河与赫尼尔河汇合处,与非洲大陆隔海相望。8世纪初,来自阿拉伯地区的摩尔人征服伊比利亚半岛,给当地带来了农业技术、科学和植物学知识,促进了诗歌和文化的发展。11世纪初,格拉纳达成为了独立的苏丹王国。在近8个世纪的岁月长河里,摩尔人在格拉纳达留下鲜明的文化烙印,并与罗马文化、犹太文化相互碰撞交融,铸就了绚烂多姿的安达卢西亚文化,也涵养出独属于格拉纳达的城市