

创意空间

走进马克思的不朽人生

闫东

2018年是马克思诞辰200周年,站在历史和现实的交汇点,由中宣部指导,中央党史和文献研究院与中央广播电视总台联合创作的两集文献纪录片《不朽的马克思》5月3日至6日分别在中央电视台综合、纪录、科教、新闻频道播出,吸引9661.9万电视观众收看,在央视网多终端累计覆盖人数超过6.2亿。

习近平总书记纪念马克思诞辰200周年大会上说,马克思是顶天立地的伟人,也是有血有肉的常人。他热爱生活,真诚朴实,重情重义。《不朽的马克思》没有用演员情景再现,也没有用口述体,而是努力探寻一个有血有肉的马克思,还原真实的历史,引领观众走进马克思的时代,让更多观众看到一个既有思想又有情感的马克思,从而真正理解他的非凡人生。

《不朽的马克思》上集以写作《共产党宣言》为核心内容。通过马克思童年时代、青年时代的成长历程,追溯他的思想发展轨迹。他中意立下“为人类而工作”的崇高理想并成为一生矢志不渝的奋斗目标。他不仅与终身的革命伴侣燕妮结出爱情的果实,还结识了一生的革命战友恩格斯,并肩为无产阶级事业战斗。下集重点讲述马克思创作《资本论》的过程,刻画马克思“目标始终如一”的革命领袖品质。31岁的马克思流亡到伦敦,长期居无定所,靠典当和赊账以及恩格斯的资助度日,在短短的5年内有3个孩子先后夭折。但他没有向苦难低头,依旧潜心研究政治经济学,研读大量著作,为全世界无产阶级和被压迫民族谋求解放的理论武器,在崎岖的道路上不断攀登。

《不朽的马克思》拍摄了近30处马克思工作和生活过的实地,展现了60多件手稿文献,其中马克思签名的德文版《资本论》是通过电视首次披露,片头艺术化呈现的“Karl Marx(卡尔·马克思)”也源自这个亲笔签名。

为还原当时的场景,摄制组赴德国、法国、英国等六国,沿着马克思的足迹,实景实拍了一代伟人曾经学习、工作、生活的地方。很多地址都是从马克思和恩格斯的书信中找到的,100多年过去,很多地方已经物是人非。文献记载,马克思与恩格斯会面的雷让斯咖啡馆在法兰克福西院对面。我们拍摄时发现,昔日的咖啡馆已经改成了一家书店。但在街的另一边有一家同名的咖啡馆,里面的陈设也是19世纪的风格,这给了摄制组意外的惊喜。我们知道马克思在写作《资本论》时经常查阅“蓝皮书”,这是英国下议院授权出版的类似年鉴性质的报告和统计资料。我们看到这部蓝皮书时十分惊讶,因为光目录就有十几卷,每一卷目录都有几百页。这么庞大的资料,马克思需要花费多大的精力去阅读和研究,这让我们感触颇深。

与很多同类纪录片一样,缺少影像资料是《不朽的马克思》的一大难题。为营造真实感,我们下了很多功夫。摄制组沿着马克思的足迹实景实拍了他曾经学习、工作、生活的地方,4K超高清技术和环绕全景声带来身临其境之感。全片100分钟,其中三维动画40多分钟,占总时长的1/3,中外名家画作使用三维动画生动复现了当时的场景,编导甚至在深入理解文献的基础上,用从各个档案馆、博物馆拍到的文献、文物,通过高科技还原了马克思的书房。这种认真与考究,让纪录片不仅引人入胜,还呈现出一种精致和大气的风格。现实和历史场景无缝串联,镜头蒙太奇行云流水,让观众的情绪跟随人物情感流动起伏。氛围对了,才会产生强大的艺术感染力,马克思就在片子中“复活”了。

我们特别想让青年朋友关注这部纪录片,看看面对重要人生节点时,马克思是怎样思考和选择的。在讲到马克思与恩格斯在巴黎的“历史性会面”时,我们这样描述:“这是那个时代两位最优秀的青年的会面。”我们想向观众传达:1844年,马克思26岁,恩格斯还不到24岁。现在20多岁的青年可能在学校读书,可能在为工作发愁,可能在为恋爱苦恼,但马克思和恩格斯已经在关心人类解放这个大问题了。你会觉得,这两个“优秀的青年”实在太酷了,他们应该是当代青年最好的榜样。片中还特别提到马克思的中学毕业考试作文《青年在选择职业时的考虑》,17岁的马克思就确立了“为人类而工作”的崇高理想,尽管他一生经历了种种艰难困苦,但“目标始终如一”,相信年轻朋友们会受益匪浅。

《不朽的马克思》用电视化手段呈现了马克思波澜壮阔的一生,反映了马克思在为人类解放事业奋斗过程中创造的伟大业绩,展现了马克思主义创立的科学理论的精髓和要义,彰显了马克思主义中国化的伟大实践,特别是阐明了习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化的最新成果,形象揭示了马克思主义永葆生命活力的奥秘。希望它成为一部经得起历史和现实检验的作品。

(作者为中央广播电视总台央视高级编辑、《不朽的马克思》总导演、制片人)

传承百年文脉 讲好中国故事

侯光明

电影在我国历经百余年,已经成为国家文化软实力的重要载体,是文化产业繁荣发展的重要表征,肩负着对内弘扬核心价值观、对外塑造和传播国家形象的文化重任。近年来,我国电影市场快速崛起,逐步发展为世界电影业的瞩目焦点。站在改革开放40周年的特殊时点,在中国电影即将踏上崭新征程之时,传承百年电影文脉,研究新时代中国电影学派极具现实意义。

中国电影学派具有高度包容性

新中国成立以来,中国电影艺术创作逐渐形成了一种“学院派”风格。新中国电影第三代、第四代、第五代、第六代影人之间,存在依托于北京电影学院的师承关系。这一生长脉络使几代影人的创作风格构成了必然而紧密的联系,赓续着中国电影的独特气质。尤其以第四代、第五代影人作品为代表的“学院派”创作风格,引领20世纪80年代以来中国电影的发展方向,成为中国电影艺术与国际电影艺术对话的桥梁。随着电影产业化改革的逐步深入,2011年以来中国电影界掀起了一股“新学院派”电影浪潮,构建中国电影学派的重要性日益凸显。

中国电影学派是一个具有高度包容性的概念。它指表现中国电影特定形态、创作风格和精神文化内涵,集电影创作、电影研究、电影科技、电影教育、电影文化传播等内容于一体,对内传承中国百年电影文脉,对外彰显中国独特文化气质的电影文化共同体。

中国电影学派的基本方向是“活化文化传统,赓续中华美学”。中国电影学派要从民族传统中汲取营养,将中国美学精神融入艺术理念,外化为具有中国美学特色的影像表达,让中国电影以鲜明的中国特色、中国风格、中国气派屹

③

《三个院子》 向往“诗意地栖居”

王洪

江苏卫视的季播节目《三个院子》,是一档倡导“共享生活”的观察体验式电视节目,获得了良好口碑。节目通过共同生活、真情交流、互相学习等生活理念的引领,以院子为栖居地诠释分享生活方式,唤起人们对美好生活的向往,探寻心灵深处的诗意与远方。节目中,三位共享生活的发起人分别邀约自己最亲密的人一起生活。在一个特定的空间、给定的时间里,他们制定生活规矩,完善相关约定,向世界各地热爱分享生活的人发出邀请。

《三个院子》回归人间的真情,以亲情、友情和爱情叙述人间的美好。《三个院子》在北京胡同、浙江温岭、广西涠洲岛设立三个“观察点”,即:大厦131院子住着大张伟和他的母亲周振霞,暗喻“亲情”;真心院子住的是好朋友林更新和朱桢,暗喻“友情”;许愿池院子居住的是明星夫妻应采儿和陈小春,暗喻“爱情”。一个仅八个月大的混血宝宝,使131院子从另外一个视角演绎“母子”情深。在角色转换中,大张伟通过“奶爸”的角色,深刻体会到母亲哺育的不易。院子被赋予了浓浓的情。

《三个院子》回归纪录的本体,“讲述老百姓自己的故事”。节目用电视纪录的方式,将不同群体的人物置于时代背景下,看似平常的人物关系通过微观的叙事,让观众参与到生活情境中。随着情景推进,大家在相互观察中建立起信任关系,也在日常体验中形成交互式的生活感受,从陌生到熟悉了解,从冲突到包容和睦。编导们不预设故事情境,除发起人外也不刻意编排人物的角色,参与者放下浮躁的心态,回归生活的原本状态,相对本真地记录了生活的本色。每周播出的节目看似独立成篇,实则在一个统一的逻辑线上展开,充满热爱生活的情趣、人生价值的旨意和积极向上的正能量。

《三个院子》运用电视手法,散发散文诗般的韵味。节目通过典型环境的精心选择,让人物的典型性格与典型环境交织在一起,在视觉手段的辅助下得到淋漓尽致呈现。无论是市井胡同,还是海滨风情,这些画面均具有影像化的诗意表达,视觉上给人以清新和清闲,素净而不奢华。作家肖复兴说,诗意可以敲醒回忆,也可以点亮现实的观察。编导们用电视手段,描述不同群体的生活方式,将人与人之间交融与关照,处理得亲切美好。观看《三个院子》,观众如同阅读一本富有情韵的散文作品,向往着心中的“诗意地栖居”。

立于世。

中国电影学派的主题内容是“摹写时代历程,推动创新发展”。创作植根社会发展的现实基础,通过描摹中华民族发展的历程,酝酿新的电影精品,提交电影人对家国、社会、文化等诸多方面的深邃思考。

中国电影学派的科技手段是“前瞻科技革命,锻造工业体系”。工业完成度是电影产业发展的重要指标,先进技术是提升电影工业完成度的强力支撑。先进影像技术正在引发世界文化体系的改革重构。这要求中国电影学派的建立与发展充分依靠科学技术的支撑和引领。电影科技发展的速度、规模和水平,将从根本上决定中国电影产业今后在国际电影市场的地位和竞争能力。

中国电影学派的传播方法是“促进对外开放合作,讲好中国故事”。中国电影正加快对外开放的步伐,并不断加强引领世界电影产业发展的能力。只有不断参与竞争、提升对外合作的能力,学习借鉴世界优秀电影成果,才能不断进步,用世界听得懂的电影语言,讲好中国故事,从而打破区域隔阂、种族隔阂、文化隔阂增强世界对中华文化的认同,提升中国软实力,助力实现中华民族伟大复兴的“中国梦”。

构建中国电影学派是时代大势所趋

构建中国电影学派符合党和国家文化战略方针。习近平文艺思想是构建中国电影学派的理论指引。推进构建中国电影学派,是贯彻落实党的十九大精神,弘扬核心价值观,推进由电影大国迈向电影强国之路、开创新时代中国电影文化建建设新局面的重要举措。

国家为构建中国电影学派提供了良好法治环境。《电影产业促进法》明确国家重点扶持传播中华优秀传统文化、弘扬社会主义核心价值观的重大题材电影。《涓河行动》《战狼II》《红海行动》(图①)《空天猎》等现代军事主旋律片,以及《冈仁波齐》(图②)《百鸟朝凤》(图③)等表现中国传统优秀文化和精神的作品获得了电影精品专项资金的支持。在《电影产业促进法》的推动下,代表主流文化的中国电影学派承担起对内塑造主流价值观、对外展示中国形象的任务,这也是电影产业法治化发展的题中之义。

构建中国电影学派是电影产业发展的大势所趋。今年第一季度中国电影票房收入首次超过北美,内地综合票房已经达到202亿元,跃居世界第一,创下新的单市场单季度票房世界纪录。其中,国产电影票房高达150亿元,占比74.2%,民族电影文化占据主导地位。中国电影进入黄金发展期,延续电影产业的繁荣发展,整合产业发展与文化价值,传播中国美学文化,构建属于中国人自己的电影学派,是电影产业发展的大势所趋。

构建中国电影学派是促进电影教育可持续

发展的理论依据。人才队伍的建设和培养是一个行业发展的根基和动力。电影是知识密集型、技术密集型行业,其竞争实际上是人才的竞争、创造力的竞争。中国电影可以海纳百川地吸引世界各地优秀人才,但无论作为其中核心的创作人才,还是一般性专业人才,主体还是需要我们自己培养。因此,构建中国电影学派既是我们培养电影人才的遵循,也是目标。我们要打破传统的培养机制,聚焦人才成长,形成人才梯队,充分发挥电影人才在建设“两个一百年”中的重要作用。

构建中国电影学派能够弥补电影创作和研究短板。中国电影不仅要做大市场,更要向世界塑造中国形象,表达中国价值,让电影成为中国文化的名片。在电影创作中,将电影思维和电影语言与中国传统文化与艺术经验融汇共聚,展现中国电影的民族风格,进而形成具有民族风格的代表作品,尚有一定的开拓空间。电影研究近些年来在理论、方法论方面受到西方话语的影响较多,对自身文化传统和民族特色关照不够。从自身历史和经验中汲取营养,构建独立的中国电影学派,成为我们解决自身发展诸多问题的必要尝试。

民族气派、国际视野和开放格局

中国电影学派的目标是形成具有中国美学文化特质的电影学派,满足人民群众不断增长的对高质量文化产品的需求,增强中国电影的国际影响力和国际话语权。在创作研究、学术理念和研究团队建构方面强调的是民族气派、国际视野和开放的格局。

创作研究将以当代中国人的审美诉求和时代精神为导向,继承弘扬中华优秀传统文化,在电影创作与理论研究中体现文化自信,对内扎根人民、弘扬社会主义核心价值观,对外传播中国精神、中国价值。理论体系的建构需汲取中国古典美学、中国艺术传统的养分,借鉴中国诗歌与绘画美学、中国古典文学叙事美学,结合中国的影戏传统,不断探索中国电影美学的基本规律。

学术理念需要在国际化、多元化的学术视野下,强化跨地域、跨学科、跨类型、跨题材的开放性研究。中国电影需要冲破地域与文化的限制,根据建设人类命运共同体的理念,表现具有人类共同情怀和中国现实性的故事题材。创建自己的表达方式,用全世界通用的视听语言向全球观众生动讲述中国好故事,塑造美好的国家形象、传播中华优秀传统文化,增强中国文化的影

美,从来不简单

——送别电影表演艺术家王丹凤

李镇

就写过五六万字的中篇小说。成为电影演员后,她恪守职业道德,拍戏从不迟到,遵照导演要求完成表演任务。

明星之路并不都是鲜花和掌声。新中国成立前,曾有影评人敏锐地指出,“王丹凤演技的优点,就在于谨慎,她的缺点亦在于谨慎。”那时的商业电影为了保证票房,明星们多半被电影公司老板定型于某一类角色,对于演员的艺术成长是一种损失。她接受自己的局限,不仅注意运用形象塑造人物,更注重运用心灵和情感创造角色。

进入新中国,王丹凤的表演风格发生了明显变化。她饰演各种充满热情、爱憎分明、积极拥抱生活的人物。与此前扮演的小家碧玉或受尽欺凌的底层女性不同,她说着激情四射的台词,用富有深度和层次的感情,为新中国银幕贡献令人难忘的工农兵“新人”形象。

她扮演的每个人物都个性鲜明:《护士日记》里的简素华清新、阳光;《春满人间》里的朱秀云质朴、坚强;《女理发师》里的华家芳聪颖、亲切;《海魂》里的温柔贤淑、清纯;《桃花扇》里的李香君端庄、高贵;《儿子、孙子和种子》里的张秀英勤劳、坚定;《玉色蝴蝶》里的竹内君贤淑、多情。

她一生出演50余部电影。新的历史时期,她不但战胜自我,还紧跟时代,甚至要“战胜时间”。《护士日记》拍摄前期,为使自己在形象、动作和气质上更接近人物,她来到上海瑞金医院的护士专科学校观察护士们的职业习惯。为了完成《女理发师》,王丹凤拜上海著名理发师刘瑞卿为师,每天去理发馆“上班”,请王丹凤理发的影迷每天排起长队。《玉色蝴蝶》要求王丹凤饰演奔跑在山间的20岁少女,此时王丹凤已近56岁,为展现少女的身材,她在短时间内节食减肥,竟然瘦下20斤。这些大都鲜有人知晓。

演员是时代造就的,同时也在塑造着时代。据说,自从《护士日记》之后,护士一度成为男性择偶的首选职业。她饰演的护士简素

①

②

响力、公信力与感召力,让带有鲜明中国文化气质的电影作品融入国际文化潮流。

队伍建设要吸纳全中国甚至是海外的对中国电影发展有抱负、有能力的专家学者,形成凝聚力。有效整合国内外的精干研究力量,组建一支开放性的研究团队。以中国电影学派为线索,形成建构美学体系、工业体系、思想体系的三位一体的研究团队,加强对青年学者的培养和团结。解决中国电影教育在新技术探索、人才培养、教育推广和学科建设等方面的问题,探索符合新时代语境的中国特色电影教育新模式,以培养新时代电影创作型和研究型人才。

技术上采用更加开放包容的态度,打破电影圈的概念,利用任何可为创意决策提供帮助的艺术及技术手段,逐渐消除前期和后期制作之间的界限,消除部门之间的壁垒,在电影制作过程中构建人与人之间、人与技术之间越来越广泛的合作,开创交叉融合、开放包容的电影技术体系。

当前电影界已经达成共识,在文化大发展大繁荣的新时代,构建中国电影学派,是为中国电影文化传承创造完整体系,为中国电影走向世界提供一条最佳路径,为世界电影的发展繁荣提供中国方案。我们有理由相信,在中国电影人的共同努力下,中国电影文化建设必将呈现新的局面。

(作者为北京电影学院党委书记)

光影视界

“中国电影学派”大家谈②

刊头书法:梁永琳 设计制图:蔡华伟

