

铭记历史
守护正义

大型文艺晚会《正义必胜》观后

肖文礼

晚会以艺术之名强化历史记忆,以舞台之形凝聚民族精神,更以国际视野传递人类共同追求的和平心声

9月3日晚,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年文艺晚会《正义必胜》在北京人民大会堂隆重上演。晚会以丰富的舞台呈现和凝练的艺术手法,让观众获得直抵耳目的艺术体验和直抵人心的情感共鸣。

这台重大主题晚会由80后担纲创作主力,90后、00后担纲演出主体。值得称道的是,这批年轻的文艺工作者不辱使命、不负重托,以人民视角、国家叙事、国际表达,为“音乐舞蹈史诗”注入了新理念,为舞台艺术创造了新典型。

晚会冠以“音乐舞蹈史诗剧”,顾名思义,是在继承音乐舞蹈史诗风格的基础上,更加注重戏剧表达。一般而言,音乐和舞蹈并非历史叙事的天然载体,音乐舞蹈史诗编创的艺术难点就在于对历史叙事的把握。主创者巧妙地将戏剧化手段作为破解这一难题的关键,通过选取九一八事变、全民族抗战爆发、南京大屠杀等具有代表性的重大历史事件,聚焦主要线索,突出章节主题,加快戏剧节奏,增强戏剧张力,使整体结构流畅紧凑。同时,又以提炼人物情感为基点,从小切口观照大历史、以普通人映射大事件,诸如小石头与父亲的永恒约定、刘老庄母亲与小战士的生死离别、紫金草女孩与哥哥的隔空对话等,将历史真实与艺术情境有机融合,唤起大众集体记忆,以共情感达共鸣。

红色经典作为参与构成国家主流意识的象征符号,对文艺创作和人民精神状态产生了深远影响,因此,在此类重大演出中,许多经典歌曲被反复演绎。纵览整台晚会,经典旋律的再现必不可少,编曲者的用心之处,在于对配器效果的精致化处理,以及对音乐风格的时代性转化,电声的加入、声效的运用、交响化的融合……一系列活化运用,消弭了代际的记忆隔阂,赋予经典超越时代的艺术感染力。此外,晚会还在经典作品中插入一定量的原创新作,这些新作既延续传统又开创新风,诸如讲述南京大屠杀的《殇》、象征希望的《乘风》、歌颂英雄的《无名者勋章》以及彰显国家力量的《势不可挡》、传递和平理念的《命运与共》,它们分布在每一个关键的节点,与经典旋律相连,与戏剧推进相契,不仅传承了红色经典的内涵,更以艺术化的创新表达,拓展了主旋律作品的外延。

《正义必胜》以舞台艺术的形式,生动展现了中国在世界反法西斯战争中作为东方主战场的14年艰苦抗战历程,这不仅是一场艺术展演,更是在关键时间节点和重要场合,向世界传递中国声音、讲述中国故事,具有深远的意义。

歌舞戏剧、配乐诵赋、交响合唱、民族管弦、视频影像、仪式仪仗,汇聚成交响合唱《势不可挡》的磅礴音流,一泻千里、气贯长虹!综合的艺术构思、多元的表演形式、庞大的演出阵容既是适配宏大历史题材创作的必然选择,更是宣示国家形象、表达国家意志的生动表达,为其注入力度的,不仅有技术层面的把控和艺术层面的诠释,更有中国精神和国家力量的支撑!

这场凝聚了数千名当代文艺工作者心血的文艺晚会与当日纪念大会形成深度呼应,共同彰显中国坚守和平的坚定决心和支撑和平发展的强大实力。可以说,《正义必胜》以艺术之名强化历史记忆,以舞台之形凝聚民族精神,更以国际视野传递人类共同追求的和平心声,为中华民族伟大复兴的壮阔征程注入精神力量,也让“正义必胜、和平必胜、人民必胜”的理念愈发深入人心。

从暑期档看中国电影新趋势

彭侃

坚持“两创”
关注新时代文艺

《南京照相馆》以独特视角实现历史题材的崭新表达,成为暑期档票房冠军;《浪浪山小妖怪》凭借精湛的二维动画技艺,在三维主导的时代“圈粉”年轻观众;《捕风追影》则通过叙事创新,让传统警匪动作类型焕发新的生机。一些中小成本影片也取得出色成绩:纪录片《山河为证》用真实影像还原了中国人民14年艰苦卓绝的抗日战争;《戏台》将经典话剧搬上大银幕,寓言式的荒诞喜剧令观众笑中带泪;《奇遇》通过“双向穿越”の設定创新了喜剧表达。引进片方面,《侏罗纪世界:重生》与《F1:狂飙飞车》《碟中谍8:最终清算》等影片通过技术革新为观众带来震撼的视听体验,与优质国产片形成良性互补,共同推动票房大盘增长。

国产电影叙事模式显著转变,更多从平民视角切入历史和现实。几部高口碑影片多选择以细腻的微观叙事刻画普通人的情感与命运,颂扬个体面对困境时的坚守与抗争,实现艺术表达与大众情感的同频共振。《南京照相馆》聚焦南京大屠杀期间一家照相馆内普通人的生死抉择与守望相助,闪烁着极端环境下的人性光辉,也肯定了普通人同样能够成为历史的守护者。《浪浪山小妖怪》以《西游记》背景下的无名小妖为主角,通过诙谐的表达,映照出当代职场人的处境与情绪,引发广泛共鸣。《长安的荔枝》透过唐代小吏李善德运送荔枝的曲折历程,在悲喜剧中完成对历史小人物的书写。贴近生活、关注个体的叙事方式,成功构建了与当下观众尤其是年轻群体的情感连接,成为影片赢得市场与口碑的重要基础。

电影新力量还蕴藏在行业拓展价值链的积极探索中。电影产业素有“以小博大”的优势,票房经济价值有限,却具备强大的外溢效应,能够像火车头般带动相关产业发展。衍生开发是电影业蓬勃壮大的关键,好莱坞正是凭借对电影知识产权的深度挖掘,造就了全球规模最大的电影产业,其约75%的收入来自票房之外的衍生产品,最大的电影公司迪士尼2024年全球衍生品销售额高达620亿美元。

相比之下,中国电影总收入80%以上来自影院票房,衍生价值链开发仍处于初级阶段。但让人欣喜的是,许多暑期档影片表现出长线开发知识产权的主动意识。例如《南京照相馆》在拍摄时便计划配套推出爱国主义实景教育课堂项目《南京城下》,将“守护关键胶卷、揭露历史真相”的影片情节具象化为普通人能够参与的沉浸式体验;系列电影《罗小黑战记2》则脱胎于2011年开始播出的网络动画片,10余年来,“罗小黑”已通过两部电影、40集动画片、5本漫画等构建起持续吸引粉丝的内容矩阵。正是基于“长期主义”的精品化开发,造就了《罗小黑战记2》超越前作的成绩。

另一方面,在主管部门大力推动下,“跟着电影去旅游”“跟着电影品美食”“跟着电影赶大集”等“电影+”的新消费形态也借助暑期档电影的热映而风靡,例如《浪浪山小妖怪》带火了其10处山西取景地。这些探索表明,中国电影正在逐步跳出“票房依赖”的单一发展路径,向着全产业链、长周期、多场景的方向延伸。

2025年暑期档表明,中国电影产业正逐步走向一个更加成熟的发展阶段:市场不再单纯依赖单个爆款,而是依靠多类型、多梯队的影片矩阵实现持续热度;创作上更关注平凡个体的真实情感,并善于从传统文化中汲取养分进行创新表达;同时,电影也在不断拓展其产业边界,与文旅等业态深度融合,创造更广泛的价值。事实证明,观众并没有离开电影,只是如今的观众越来越看重影片的真实口碑,冲动消费减少。因此,持续产出高质量、能引发共鸣的真诚之作,才是赢得观众的關鍵。

展望未来,中国电影要以更自信的姿态鼓励创新题材与多元表达,讲述平凡个体的非凡故事,连接多元圈层的共鸣情感;要深化分线发行和精准营销,巩固惠民消费机制,进一步推动电影与文化、旅游、科技等领域的融合发展。当电影不再局限于银幕之上的光影艺术,而成为一种能够深度映照现实、触动情感、拉动消费的文化引擎,中国电影才能赢得更广阔的发展空间,才能真正实现从“电影大国”向“电影强国”的迈进。

熟悉又久违的酣畅感——评电影《捕风追影》

索亚斌

在暑期档接近尾声的时候,上映前并不被看好的警匪题材动作片《捕风追影》出人意料地走红,凭借过硬的品质,给观众带来熟悉而又久违的酣畅感,实现“破圈”传播。

动作片是银幕上生命力最持久的类型之一,几乎不受题材潮流变化影响。但动作片多年来也常被入诟病,其中一个主要问题是处理不好武戏与文戏的平衡。在香港动作片演化进程中,曾一度出现“重武轻文”现象,大量动作指导成为导演执掌全局,将文戏置于从属地位。例如成龙的诸多早期作品中,甚至会多次重复呈现真实而危险的关键动作,近乎体育比赛中的“进球回放”。

而《捕风追影》的巧妙之处,在于将动作戏成功地整合进叙事进程,符合当下观众对电影连贯性与完整性的更高要求。影片中绝大多数动作戏,都与追踪疑犯、通信联络等其他戏份进行了频繁的平行剪辑,维系住情节发展的彼此关联,保持了迅速推进的快节奏。影片整体上也属于饱和叙事,多线索交织、悬念设置密集,重要的信息和元素从叙事流程中不断溢出。观众在观影过程中,有应接不暇、冲击力强的感觉,很难再分心探究逻辑疏漏。

在具体动作设计上,影片虽然也有炫酷造型、戏谑杂耍等种种“表演式放大”元素,但大多采用迅捷凌厉的镜头剪辑,省略动作的生成与传递过程,重点展现动作释放与力量碰撞的关键环节,以写实风格做到了武打戏“抓住重点”。影片对可能拖慢节奏的慢镜头使用非常节制,即使在个别爆炸大场面中,也并非呈现整个过程,而是放大其中最具冲击力的瞬间。

影片的创新之处,还在于采用了以往成龙电影中罕见的“双雄戏”模式。警方刑侦专家黄德忠(成龙饰),犯罪团伙幕后主脑傅隆生(梁家辉饰),共同成为故事的核心人物。二人实力相当,理念与性格又截然对立,他们的关系碰撞推动剧情发展,开启生死对决。

片中特意设计了文武两场大戏:中段情节转折,二人共坐一桌,貌似把酒言欢,实则唇枪舌剑、暗藏杀机;结尾打戏高潮,二人在餐厅以命相搏,巧用地形和工具,拳来刀往,步步惊心。性格演员梁家辉,动作戏表现惊艳、令人信服,动作明星成龙,对手戏应对从容、旗鼓相当。两个鲜明的银幕角色,形成了近乎阴阳相成的对立统一。

二人不同的命运遭际,共同承载了影片的主题表达:代际需要沟通。故事开始时,警方因对人工智能等新技术缺乏足够掌控而行动受挫,不得已才引入传统的跟踪手段,在经验的传承交流中,新老警员实现了观念与情感上的沟通,最终成功破案。反观犯罪团伙的失败,也跟两代人在观念与情感上的致命裂隙脱不开关系。

不少观众自然而然地将《捕风追影》视为一部“港片”,其实片中除了两位主角的扮演者,团队大多数成员都来自内地。不过如果从艺术风格的角度看,视其为“港片”也无不可。香港动作片积累的丰富经验,已然成为中国电影美学的宝贵财富。任何有心的电影人,都可以从中汲取经验,找到当下观众依然爱用的“老滋味”。

中国首部8K拍摄太空电影《窗外是蓝星》

张明瑟

特写镜头里,一只兔子玩偶在太空微重力环境中静静飘浮,毛茸茸、粉嘟嘟,憨态可掬,针脚细线依稀可见,这是航天员王亚平女儿送给她的出差礼物。镜头拉远,家人的照片、空间站近景、舱外中景、太空远景……直到九霄云外,“蓝星”地球静静地躺在宇宙怀抱中,画面沉寂而寥廓,如诗如画。

作为中国首部由航天员拍摄的太空实拍纪录电影,《窗外是蓝星》以前所未有的清晰度与沉浸感,带观众体验一次完整的“太空出差”。从酒泉发射场的烈焰腾空,到空间站里的日常起居,再到平安返回东风着陆场,这部电影用真实的影像,还原了神舟十三号乘组183天太空之旅的全过程。

罕见的太空实景拍摄,极清晰的画面呈现,注定这部作品在影史上留下独特一笔。拍摄前,主创团队特制8K摄影机,随神舟十三号乘组一起出征。这台超高分辨率摄影机,让我们看到了以往无法想象的太空细节。飘浮在空中的水珠映映出航天员面庞,打开舱门太阳瞬间照进来的夺目光亮,舷窗外地球山顶的皑皑白雪——纤毫毕现的瞬间,让太空生活近在咫尺,为观众营造出绝无仅有的现场感。

当航天员们自然地说出“晚上见啊”“我来接你们了”这样的日常对话,观众仿佛置身距地面400公里的中国空间站,成为太空之旅的亲历者。特别是在出舱场景,观众不仅能看到航天员是如何铆钉必较、冷静沉着地准备出舱活动,还能借助舱外航天服上的摄像头,跟着王亚平的视角一起感慨“哇,好亮”,一起遥望美丽的地球和深邃的宇宙。

这还是一次充满生活气息的旅程。舷窗外,是150摄氏度到零下100摄氏度的极热极寒交替,舱内则是忙碌琐碎的景象。航天员拆解货物包裹、检测舱内微生物,如同搬入新家般精心布置空间站。春节时,翟志刚写下“逐梦飞天同守岁,龙驷虎步共迎春”的对联;三人围“坐”吃饺子、鲅鱼馅、猪肉白菜馅飘香——这是中国人独有的太空年味。

开场那只可爱的兔子玩偶,成为贯穿全片的情感符号。它飘在舱内背景中,出现在天地视频通话的画面里,每每出现,航天员与家人的故事便准时开始:“妈妈,你给我摘一颗星星回来吧!”女儿的声音从地球传来,王亚平微笑回应:看到翟志刚身着唐装庆祝春节,儿子笑着调侃他“像说相声的”。影片用这些情感元素,赋予最尖端科学探索以朴素的人情味。

除了小家的情感,影片着重表达了中国航天的人文情怀。正如王亚平旁白所说:“地球是人类的摇篮,但人类不会永远待在摇篮里。”这种对探索宇宙意义的思考,还具象化地呈现在一段段透过舷窗拍摄的极清影像:雄伟的青藏高原,澄澈的青海湖,广袤的撒哈拉沙漠,狭长的红海……观众好像爬了一次高山,行至片尾终于登顶,地球美景一览无余。转眼间夜幕降临,城市的灯火仿佛人类文明的火光,耀眼地诉说地球家园的美,提醒我们走得再远,也不要忘了回家的路,不要忘记人类作为命运共同体而存在。

《窗外是蓝星》打破时空界限,让每个普通人都能置身星空。虽然没有科幻大片般曲折的情节和源源不断的“爽感”,但它在太空纪实影像清晰度上的突破,在讲述中国航天故事上的创新,就足以让我们走进影院——“真实的遨游太空是一种什么体验”,谁能拒绝得一探究竟呢?正如陶渊明在1600年前所说,俯仰终宇宙,不乐复何如?片尾曲响起,神舟十三号乘组平安回家,许多观众追寻星辰大海的梦想,由此启程。

“2025北京北京”合唱音乐会——这场合唱不一样

一提起合唱团,脑海里首先想到的是童声合唱团、夕阳红合唱团,而紫禁城室内合唱团推出的“2025北京北京”合唱音乐会,让人耳目一新。

《北京北京》《海阔天空》《光辉岁月》……一首首承载青春记忆的流行歌曲经过改编,以全新的合唱形式呈现。演绎歌曲《刀剑如梦》时,女高音空灵清澈仿佛“倚天剑”出鞘,而男高音浑厚深沉宛若“屠龙刀”挥斩,再加上高低声部在声场中碰撞激荡,合唱的丰富层次让观众通过声音艺术感受武侠世界的荡气回肠。《想你的365天》则融入爵士元素,阿卡贝拉人声与响指交融,为经典情歌增添了一些轻快与欢乐。

当《世间始终你好》的前奏响起,一位歌者突然跃至台前,展开一段行云流水的双截棍表演,带动全场观众齐呼“吼哈”,唤起80后、90后的集体记忆。这也是整个演出的“不一样”之处——演员们虽然西装革履,但表演接地气、不端着,串场也融入对职场和生活的辣评,让观众在捧腹的同时,自然而然与作品产生共鸣。

(北京市海淀区 费一凡)

动画《斗罗大陆》剧场版：剑道尘心——改编需尊重原著设定

法国翻译出版、大英图书馆收藏,成都宽窄巷子建成实景空间,“斗罗大陆”这个网文IP佼佼者,上新了动画剧场版。总体来看,《斗罗大陆》剧场版:剑道尘心》拿出了诚意,打斗场面特效炫目,故事讲述也算完整,人物塑造深入人心,让观众对职场的辣评,让观众在捧腹的同时,自然而然与作品产生共鸣。

(北京市海淀区 费一凡)

法国翻译出版、大英图书馆收藏,成都宽窄巷子建成实景空间,“斗罗大陆”这个网文IP佼佼者,上新了动画剧场版。总体来看,《斗罗大陆》剧场版:剑道尘心》拿出了诚意,打斗场面特效炫目,故事讲述也算完整,人物塑造深入人心,让观众对职场的辣评,让观众在捧腹的同时,自然而然与作品产生共鸣。

(北京市海淀区 费一凡)

法国翻译出版、大英图书馆收藏,成都宽窄巷子建成实景空间,“斗罗大陆”这个网文IP佼佼者,上新了动画剧场版。总体来看,《斗罗大陆》剧场版:剑道尘心》拿出了诚意,打斗场面特效炫目,故事讲述也算完整,人物塑造深入人心,让观众对职场的辣评,让观众在捧腹的同时,自然而然与作品产生共鸣。

(北京市海淀区 费一凡)