

国产纪录片开拓新天地

本报记者 苗春

近年来,《我们的第一书记》《掬水月在手》《棒!少年》《如果国宝会说话》《一起走过》《九零后》《大学》《但是还有书籍》等优秀国产纪录片通过各种媒介广泛传播,获得了海内外观众和专家的好评。日前,中国艺术研究院电影电视研究所等单位举办第40期影视大讲堂,探讨国产纪录片创作、传播的现状和一些新现象,展望纪录片未来的发展。

满足不同需求

中央新闻纪录电影制片厂(集团)副总经理、中国电影家协会纪录电影工作委员会秘书长朱勤毅参与制作、导演、拍摄过许多重要的纪录片,拥有丰富的实践经验。他认为,当下的国产纪录片整体上呈现出3个新趋势:从事业向产业化转化,并细分市场;从国内向国际转化,国产纪录片的语境和剪辑、制作等越来越国际化;集体向个体转化,如今自媒体发达,选题多元,创作门槛越来越低。

当前,国际社会希望通过纪录片了解中国;每逢重要时间节点和重大事件发生,我们的电影院和电视台都会播出相关纪录片;各地政府和机构也会有拍摄纪录片的需求。朱勤毅强调,创作者在前期策划阶段就要明确创作目的、传播平台、拍摄内容、风格定位和表现手段等,其中明确传播平台是十分重要的,平台、放映场所不同,纪录片的风格和叙事方式都要有相应区别,“在网络播出的纪录片应该节奏快;在电影院放映的需要有沉浸式体验和双向互动感,解说词不能太多;在电视台播出的解说词可以多一些,电视新闻报道的味道更足,纪实感可能相对偏弱。”

服从历史真实

真实是纪录片的代名词。纪录片诞生100多年来,其美学观念不断更新。如今,观众们可以发现,作为一种对事实的创造性处理方式和特殊的戏剧形式,纪录片正越来越多地给观众讲故事。

中国艺术研究院电影电视研究所研究员许婧指出,飞速发展的新技术和高科技带来了纪录片形式的创新和观念的更新。2004年以来,《复活的军团》《圆明园》《故宫》等纪录片大量采用故事化理念和新颖的视觉语言、形象。这之前纪录片原生态化的创作理念不同,也体现了电视传媒对受众的重视。今天,实景拍摄、情景再现、三维动画相结合已经成为电视纪录片的惯常手段。情景

再现解决了历史题材纪录片创作中史料和图片匮乏的瓶颈性问题,颠覆了纪实电影无演员、无布景、无剧本、无表演的“四无”观念,打破了虚构与真实在美学形式上对立的界限,模糊了纪录片与故事片的壁垒。

专家同时也提醒,应该警惕纪录片过分故事化的倾向。“情景再现可以技术性地复原消失的文明,但并非没有边界。纪录片的创作必须客观、冷静,所有艺术表现手段也必须服从历史真实,

绝不允许虚构。这跟故事片用演员演绎历史人物是不同的。”许婧说。

微纪录片勃兴

数据显示,2019年以前,纪录片以电视传播为主,但短视频应用在2019年出现爆发式增长,新媒体流量开始集中到移动端,使用固定设备观看纪实影像的人数大幅减少,与移动端观看人数的比例为1:9。

中国艺术研究院电影电视研究所副研究员张啸涛指出,新媒体流量向移动端集中,促进了微纪录片的创作。由于每个人都可以用手机记录生活,所以纪实短视频在抖音、快手等平台大量上线,而且这种微纪录片从传统的记录他者转变为更多地自我呈现,“普通大众的大规模记录、表达和传播,让微纪录片表现出即时、交互、丰富、生动的文化特质,可以从各种角度展现社会面貌。”

2020年以来,由于新冠肺炎疫情的影响,公众有相当一部分时间居家,生活方式发生改变,接触新媒体平台的时间普遍变长,对纪实性作品的需求显著增加。疫情带来的一些不便,也使纪录片的制作、传播方式发生改变,流媒体平台、电视台和制作公司往往将自媒体素材作为纪录片创作的资源,同样的素

- ①《九零后》剧照
- ②《大学》海报
- ③《掬水月在手》剧照
- ④《棒!少年》海报

材被做成纪录电影、线上系列纪录片、短视频甚至纸质书籍多渠道传播。

面貌多种多样

几十年来,虚拟现实技术随着计算机技术日新月异地发展,不断建构起沉浸性、交互性和直觉性的虚拟现实,使观众充分体验到传统纪录片无法与之媲美的震撼效果。有学者指出,VR纪录片、交互纪录片是新媒体技术发展下的纪录片新形态。与传统纪录片相比,它们打破了原本单一的叙事模式,创作者、观众与平台之间可以多维互动,观众获得了更广阔的影响和表达空间。

今年初,一位22岁的英国导演推出了自己执导的VR纪录片《我们在虚拟现实相遇》,聚焦疫情期间多对在虚拟现实浪漫相遇、相处的情侣,引发业内外

人士关注。中国艺术研究院电影电视研究所副研究员徐建华以此为为例,指出这种新型纪录片对技术边界和想象力的开拓以及对电影表现空间和观众感知层面的突破。

“一个国家没有纪录片,就像一个家族没有相册。”专家们认为,当前的影视纪录片面貌多种多样,内涵和外延正在变化,反映的领域不断跨界,社会影响和文化意义越来越不可小觑。但无论纪录片发生怎样的新变,创作者都要坚持正确的价值观,传递正能量;既然每个人都可以用手机拍摄、剪辑纪录片,就要倡导多实践,力争多出佳作和人才;由于纪录片创作需要艰辛的田野调查和对历史文化的持久探究,纪录片创作者也要具有坚定不移的信念,相信自己是历史的记录者,自己的记录也将成为历史。

(本文配图来自网络)

好声音

让更多的经典电影在数字浪潮中焕发新生是时代赋予我们的使命,而推动文化产业数字化布局是新时代给予电影档案新生的机遇。我们要运用数字化手段创新表现形态、丰富数字内容,助力推动中华民族文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调。

——中国电影资料馆馆长孙向辉谈经典电影数字化

艺术发展是人类思想发展的一面镜子。绘画是一种艺术表达。它的意义在于交流,更在于完善心灵。中国美术在历史发展进程中与外来文化的融合是很自然的事情,也就是我们所说的民族化。有些人说西方艺术没有民族化,这样说是因为对西方美术史研究不够。西方艺术在发展过程中也在吸收外来文化。

——画家、美术教育家戴泽谈艺术交流与融合

非物质文化遗产一直随着时代的诉求而不断流变。我们必须从根本入手,加快非物质文化遗产融入国民教育体系,让下一代不仅接受西方工业科技文明教育,也接受中华优秀传统文化教育。只有每一代人都从起点上就深刻理解非物质文化遗产的精髓,才能在未来的不同时代和语境中正确体现和表达自己的文化。

——北京大学考古文博学院博士后任丽娜谈非物质文化遗产融入国民教育体系

近年来,有声阅读迅速成为互联网和数字技术广泛应用下的全民阅读新形态。数据显示,2021年中国有声行业市场活跃用户规模已达8亿人次。数字阅读形态催生的有声阅读,已经让我们从“纸读”历经“屏读”,走进了最新的“听读”模式。

——中国人民大学图书馆副研究员杨凤谈有声阅读

“百教不如一练,百练不如一演。”我们一直坚持用剧目驱动教学,让学生演学结合,不断在实践中挖掘学生的表演才华,提升学生的表演能力。我们为学生搭建了惠民演出、教学汇报、送戏下乡、“校园开放日”演出等不同层次的实践平台,老师在演中教,学生在教中演。经过几年舞台磨炼,学生们毕业进入院团工作时能迅速上手,因此受到用人单位的青睐。

——浙江嵊州越剧艺术学校校长钱江南谈人才培养“秘诀”

(苗春整理)

人间气象 大河风流

卢蓉

电视剧《运河风流》以“孔孟之乡,运河之城”济宁为地标,通过“济宁三杰”黄子荣、宋鲁生、杨春早跌宕起伏的个人与家族命运,架构起民国时期近30年运河人家经历的风云际会和历史变迁。漕运码头的兴衰沉浮、官商儒士的精神面貌、儿孙后代的道路选择被悉数收纳。该剧将地域文化、家族命运与社会波澜相交织打动人心。

追本溯源,重建地域人文的象征性及其价值,是《运河风流》的第一重主题。河神庙与藏书楼是大运河无形力量的形象化身,也是全剧的核心意象。故事从黄、宋两家族长祭河神庙开篇。剧中运河人家祖祖辈辈的婚嫁嫁娶仪式、节庆典礼都在河岸举行。这里是文明流淌交汇之处,孔孟之道与运河文化基因在这里发育成长。终篇亦在运河,护卫着古籍的主人公扬帆远航,呼应着河神庙“运河之水,福泽绵长”的碑文。河边矗立的西鲁学堂藏书楼则是大运河沿岸文脉的象征。当古籍被劫掠和偷盗,剧中人想尽办法保存书卷。那些荡气回肠的片段,淬炼、沉淀着运河人家的气血和品性,营造了磊落壮阔、遒劲苍凉的时代感。

负重担当的人间正道是这部剧的第二重主题,其意象化身是家族的匾额与碑刻。匾额用具体的道德戒律表达出清晰明确的价值观和伦理规范,成为家族的魂魄和支柱。黄子荣持德为官,传承祖训“正气传家”;宋鲁生诚信经商,恪守“信义为本”;著世家杨春早修善县志“洁身正骨”。“三杰”始终践行着百年家风祖训和运河文化基因。奇正相生的人间至情是这部剧的第三重主题。黄子荣与“一片云”的感情,历经26年生死患难、矛盾考验,终能突破宗族规矩、世俗偏见、仕途名声,在生死离合中,这份大爱慢慢生长。其实,剧中惊悚诡谲的奇情奇事比比皆是,仔细体察背后的行事逻辑和情理线索,分明是赤诚、健全人格的必然选择。

山东影视剧制作股份有限公司等单位出品的这部剧令人感受到鲁剧自上世纪80年代以来的美学传承。写人状物骨格铮铮、笔力遒劲,对传统的强烈呼唤和对精神力量的浓郁抒发体现出力量感,这正是大气磅礴的鲁剧一以贯之的风格。

(作者为中国传媒大学教授)

电视剧《运河风流》剧照

出品方供图

解码二十四节气

小满：小得盈满「三车」忙

袁瑾

小满,是夏季的第二个节气,也是二十四节气中的第八个节气。每年公历5月20日至22日之间交小满节气。今年的小满节气在5月21日这天。《月令七十二候集解》云:“四月中,小满者,物致于此小得盈满。”《三礼宗义》亦云:“小满为中者,物之生长小得并满,故以小满为名也。”意思是到了此时农作物小有收获。

小满时节,北方地区的小麦等夏熟作物籽粒灌浆饱满,将熟未熟。江南的河网田间、村落城镇中,此时却是一派农事繁忙景象,正所谓“小满动三车,忙得不知他”。这里说的“三车”即水车、丝车和油车。

小满前后,江南农田需要蓄水,若是“小满不满”,那么到了下一个节气芒种,农田很可能会因为田坎干裂而无法耕种。于是,农人们全家上阵,踏水车引水入田。常见的脚踏水车结构简单,装卸运输都很方便,主要依靠人力脚踏带动戽斗汲水。有一种形制较大的水车,叫作“龙骨水车”,车身以木板为槽,伸入水中,远远望去,犹如长龙的脊骨游动。小满时节,为振奋人气,村落之间会组织“抢水”比赛。数十辆水车在河滨两侧依次摆开,一声令下,只闻“农夫踏车声如沸”,但见“车轴欲折声摇摇”。随着河水渐干,河中鱼儿跃出水面,腰系鱼篓、肩扛各种渔具的捕鱼人便从四面八方赶来“争鱼”。直到水干鱼尽,一场酣畅淋漓的“抢水大战”才偃旗息鼓。

记载苏州地区岁时民俗的《清嘉录》云:“小满乍来,蚕妇煮茧,治车缦

丝,昼夜操作。”这里说的缦车是旧时农户家中专门用来抽取茧丝的缦丝车。俗话说:“春蚕不吃小满叶。”到了小满,蚕宝宝就不再吃桑叶,开始吐丝结茧。为了避免鲜茧出蛾无法缦丝带来的损失,养蚕的农户争分夺秒地摇起丝车,煮茧治丝,昼夜不停。有些人家还会雇人前来帮忙,被雇的女子一般称为“做丝娘”。新丝既成,便要去寻买家。民谣有“小满三朝卖新丝”之说。自小满之后,江南各地丝市日渐转旺,蚕农们负丝赶往市镇,售与“收丝客”。清代蔡云《吴歙》云:“蚕家多半太湖滨,浮店收丝只趁新。城里哪知蚕妇苦,载钱眼热卖丝人。”旧时,养蚕人家靠售茧卖丝所得颇丰,难免令人眼热,可谁又知道背后的辛苦!

在传统江南丝织名镇,如江苏苏州的盛泽、震泽,浙江嘉兴的王江泾、濮院等地,盛行演“小满戏”,此俗在清末民初时达到鼎盛。到了小满日,各镇丝业公所出资邀请名班名角在当地先蚕祠中演出一日。所唱戏码多为吉祥戏,用以敬神娱人,祈佑新丝上市交易兴旺。彼时盛泽丝织繁荣,小满戏要连演三日。演戏期间,周边民众蜂拥而至,祭神观戏,十分热闹。正所谓“先蚕庙里剧登场,男耕女织女罢桑。只为今朝逢小满,万人空巷斗新妆”(沈云《盛湖竹枝词·小满戏》)。

小满时节,江南的菜花成熟籽粒,农人们纷纷将菜籽送至油坊,压榨成清香四溢的菜籽油。明清以来,江浙地区榨油业十分兴盛,几乎每个村子都有一

个榨油坊。传统的手工榨油坊多建在溪流河岸边,坊中除了春压出油的木制油车外,还有水车、炒锅、蒸灶、碾盘等辅助工具。在浙江开化、青田等地,至今依然可见完整的古法榨油工艺,其工艺流程与《天工开物》记载相差无几。

二十四节气中,有几组“小”“大”相对的名称,如“小暑”与“大暑”、“小雪”与“大雪”、“小寒”与“大寒”,“小”“大”意味着程度的差别。但唯有“小满”独树一帜。对此清人金埴《不下带编》云:“扑满,器也。鼓。器满则倾,是倾满也。满苟得,则苟满而已。所以节有小满,而无大满也。”满则招损,器满则倾,是以“满而不足”“满而不盈”的“小满”恰恰好。

小满之时,自然界充满蓬勃生机,植物已显出繁茂、旺盛之态。正如宋代欧阳修诗云:“麦穗初齐稚子娇,桑叶正肥蚕食饱。老翁但喜岁年熟,妇奴安知时节好。”时至今日,“三车”在日常生活中渐行渐远,但“小得盈满”的那种从容喜悦以及对丰收和美好生活的企盼,依然滋润着我们的心灵。

(作者为杭州师范大学副教授)

压题照片:2022年5月14日,安徽省五河县新集镇双河村村民正在芦苇丛中采集加工笛膜所需材料。笛膜是竹笛吹奏必不可少的用品。该村依托当地的芦苇资源和古法采集技术,每年在小满前,全村家家户户都忙着采芦苇做笛膜,在当地形成了特色产业,为乡村振兴注入了新动能。李向前摄(人民图片)

推动表演艺术走向世界

中国对外文化集团有限公司党委书记、董事长李金生表示,爱丁堡艺术节创立70多年来,一直是国际文化行业的“风向标”。中国作为文化大国,具有丰富而独特的文化资源。双方可以通

过整合各自品牌和社会资源优势,建立合作机制,让双方高水平的文化产品在对方落地生根。

苏格兰亚洲艺术基金会主席理查德·路易斯表示,希望借此机会将中国

更多城市与爱丁堡艺术节联系起来,未来促成更多国际艺术家与中国合作。

据悉,双方的合作旨在以弘扬中国传统文化为核心,以展现中国传统与现代优秀舞台表演艺术为目的,通过舞蹈、音乐、戏剧和歌剧四类表演形式传播中国文化,并在艺术节期间打造一个可持续发展的中国舞台表演艺术全球推广平台。

本报电(穆雯)5月13日,中国对外文化集团有限公司与苏格兰亚洲艺术基金会在网上签署战略合作协议。根据协议,双方将整合各自品牌和社会资源优势,促进中国优秀文化艺术通过爱丁堡艺术节平台走向世界舞台,同时推动爱丁堡艺术节与中国城市品牌相结合,在剧目输出与引进、人才培养、共有版权等方面搭建5年合作框架。