

国产青春片向阳而行

陈晓红

对于青春片来说，2022年是特别的一年。在不少影片因为新冠肺炎疫情疫情影响等原因调档、撤档的情况下，青春片却相对平稳，上半年至今有多部青春片上映，形式多样，表现突出。国产青春片在较短时间内的集束式放映，宛若多棱镜、万花筒，从多个侧面显示出不同于其他国家和地区青春片的气质与神韵。

整体表现可观

青春总是伴随明媚灿烂的阳光，青春的诸多美好也常常被赋予青春影像。

今年以来，青春片的身影在档期处处可见，国产青春片的整体表现蔚为可观。2022年贺岁档，小成本青春片《以年为单位的恋爱》上演了充满温情的跨年爱情故事，对于社会生活有所思考，情感走向阳光明朗。《奇迹·笨小孩》曾在春节档引起热议，讲述了一名深圳青年直面困难的胆识和魄力，映照了年轻一代逐渐成长、勇挑家国重任的担当。同为春节档影片，《四海》里蔚蓝的天空、无边的海洋格外亮眼，小镇青年等青春元素的运用表现出浓郁的作者风格。“五一”档重映的《我要我们在一起》揣摩了青年人偏爱的心理愉悦方式，片中的纯美爱情伴随着青春物像，让观众重温了歌曲《这世界那么多人》的动情演绎……6月份高考结束后，《暗恋·橘生淮南》《一周的朋友》等多部青春片接连登上大银幕。《暗恋·橘生淮南》改编自广受喜爱的青春小说，对青年人的心理描写十分细腻；《一周的朋友》改编自日本同名漫画，构思奇特，穿插其中的校园白衬衣、小纸条等青春元素勾起人们的回忆。其后的暑期档，也将有《一直一直都很喜欢你》《念念相忘》等多部青春片待发，让人回想起校园生活和总是念念不忘的那个人、那些人……

青春片发轫于法国，后来在美国得到了一定的发展，在日本也成为固定的类型，具有成熟的青春叙事手段。如2021年在中国复映、日本导演岩井俊二的影片《情书》，其

- ①电影《过春天》
- ②电影《一点就到家》
- ③电影《你的婚礼》
- ④电影《七月与安生》

本文配图来自网络

空寂的风格、淡雅的气质极大地影响了中国观众对青春片的感知。狭义地说，青春片的核心内容是对青年人成长过程中各种复杂经历的展现、引导。从主题和取材上看，青春片从前侧重表现“怀旧”到目前侧重“蜕变”，更多地表达了年轻人在初入社会、渴望实现抱负和得到社会认同过程中的感受和思考，其总体风格清新淳朴，色彩趋向光鲜明媚，与其他电影类型相比，青春片自有一种独特的审美观念和精神氛围。

呈现自身特色

2010年前后，受到台湾地区

一些青春片的影响，国产青春片从儿童电影、爱情电影甚至喜剧电影中分化出来，迅猛发展，连年涌现，层出不穷。目前，国产青春片的影像表达已经跳出以往形成的固定模式，结合自身优势，呈现出一定特色。

近年来国产青春片火热的生产和上映现象背后，是这一类型的独特优势。相对而言，青春片更容易以小制作成本获得较高的票房收益，所谓“以小博大”，无特效、无视觉奇观也能快速得到各方青睐；其故事主角大都是15岁至30岁的青少年，这也正是国产电影的主要观影人群。既可以产生较大社会反响，又可以带来较高票房，所

以青春片的发展不断被推动，国产青春片已经成为创作数量较多而且相对稳定的片种。

就近年来上映的国产青春片而言，大致可分为两种：一种以《匆匆那年》《同桌的你》《睡在我上铺的兄弟》《谁的青春不迷茫》《最好的我们》《你的婚礼》等为代表，比较符合青春片类型特征，一般选取校园恋情、初入社会的无助感、成年人的回忆、怀想等为题材，校服、操场和明媚耀眼的阳光是标志性场景，有一定的现实关注，重视欢快灵动气氛的营造，虽然总体而言制作方面有待完善，但票房常常令人惊喜；另一种如《七月与安生》《狗十三》《过春天》《少年的

音乐剧应如何联通观众

戴清

东方卫视打造的全国首档音乐剧综艺节目《爱乐之都》，7月15日迎来总决赛。该节目在带给观众丰富审美体验的同时，也积累了诸多创作经验与启示。

音乐剧在中国历经20年左右的发展，始终定位于小众艺术。可以说，《爱乐之都》以综艺节目的形式架起了一座突破小众、联通大众的艺术桥梁，观众在节目中沉浸于音乐剧将歌、舞、剧结合的魅力，陶醉于经典音乐剧《歌剧魅影》《伊丽莎白》《蝴蝶梦》等的华彩片段，欣赏了演员们声、台、形、表的综合表现。在搬演还原欧美经典作品的基础上，观众更欣喜地看到了本土化、原创性的音乐剧作品《蝶》《爷们儿》，还有改编

音乐剧综艺节目《爱乐之都》中的《蝶》片段 出品方供图

于影视剧集的同名音乐剧《在远方》《隐秘的角落》《伪装者》等。

作为综艺节目，《爱乐之都》不可能具有剧场音乐剧的完整表现，10分钟左右的表演片段能够吸引并打动观众，除了综艺节目的出色视听渲染手段与演员的舞台表现力，还借助了音乐剧母本中的“前史”传播与广泛影响。如原创音乐剧《蝶》《断桥》等多以中华优秀传统文化为根基，将西洋音乐剧舞台形式、艺术手段与本土表现内容相融合，着力探讨现代人对爱与美的追求以及人性的冲突较量，极大拓展了舞台艺术的想象与表现空间。如《蝶》以梁山伯与祝英台的故事为基础，唱词优美，《新娘》一段中，梁山伯以

诗句唤醒祝英台内心的渴望，饱含浓浓诗情爱意，非常动人。

欣赏节目中改编自影视剧的片段时，观众事实上已经“知情”，或多或少积累了关于作品内容和精神内涵的审美心理基础。无论是《在远方》中快递小哥尽管心酸苦恼却仍执着奋斗的积极向上，还是《隐秘的角落》里周春红与王瑶“同样是母亲”的心灵倾诉与恩怨拉扯，抑或《伪装者》中明楼明诚兄弟舍生忘死的谍战搏杀，音乐剧通过演唱、独白、形体表演对戏剧情境氛围、人物精神世界的表现，都深化了影视剧母本，充分展示了音乐剧的魅力，有力地开拓了音乐剧的想象空间。

如果说演员们对欧美经典作品的高水准还原让音乐剧这一西洋演剧形式完成了本土化表演的实践创造，那么原创、改编创作的音乐剧就是让这一舶来品在中国扎下根来的地气活水，也是赢得中国观众审美共情的文化与现实基础。毕竟，任何表演形式最终依托的内容根基应该是我们自己的故事，恰如观众在看《伪装者》片段时所说：“这些作品比外国音乐剧更能引起我们的共鸣。”我们有理由相信，本土化、原创性的音乐剧发展方向，决定了音乐剧不仅可以通向大众，而且能够丰富并提升大众的审美体验。

（作者系中国传媒大学戏剧影视学院教授）

纪录片《珠峰队长》公映

传递永不放弃的精神

本报记者 苗春

纪录片《珠峰队长》 出品方供图

一支由8名普通人和7名高山摄影师组成的民间登山队，从尼泊尔踏上攀登珠穆朗玛峰的征程。虽然一路危机四伏，惊险不断，但登山队员用40多天的时间成功登顶。纪录片《珠峰队长》目前正在全国院线上映，观众评价影片“代入感强”“场景震撼”“是一部在平凡中体现超越的电影”。

登山队员中没有明星和知名人士，他们是每天生活“两点一线”的白领、卖掉自家小店追梦的店主、背负沉重绩效指标的销售、在成功与失败间挣扎的创业者等。7名高山向导兼高山摄影师都是从雪山脚下的放牛娃成长起来的。队长苏拉王平既是影片主角又是出品人之一。他说，登顶珠穆朗玛峰的中

国人至今有数百人，只有他们亲眼看见过世界之巅的极致风光，“我们把攀登珠穆朗玛峰的过程记录下来，拍成影片投放院线，是希望更多普通人近距离欣赏珠穆朗玛峰之美，也希望传递勇敢坚毅、永不放弃的精神。”

影片经过十余年时间的准备，幕后团队先后参与多部户外探险纪录片和大型故事片拍摄，是业内具有较高水平的专业团队。中国作家协会副主席、四川省作家协会主席、著名作家阿来一直关注登山运动。观看影片后，他激动地说，中国拍摄的有关珠穆朗玛峰的纪录片，他总共看过不下500个小时，然而《珠峰队长》依然让他感到震撼：“这是配得上珠穆朗玛峰的美丽而又充满力量的电影作品。”

好声音

数字化是文化遗产保护传承的重要手段。近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》要求，到“十四五”时期末，基本建成文化数字化基础设施和服务平台，形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给体系。到2035年，建成物理分布、逻辑关联、快速链接、高效搜索、全面共享、重点集成的国家文化大数据体系，中华文化全景呈现，中华文化数字化成果全民共享。经过千百年风雨洗礼的历史遗产，是中华民族的文化标志。中国体量最大的文化遗产、被视为中华民族脊梁的长城，对它的数字化保护传承，是我们这个时代历史担当的缩影。

——文化和旅游部科技教育司原司长孙若风谈文化传承的数字化

致力求新求变

近年来，随着新媒体的勃兴，全球电影业态、格局发生了变化，互联网也促使主流观众群体更趋于年轻化。“网生代”对电影题材的选择和偏爱，也使青春片的影像表达更注重创新性，创作热点更多地聚焦青春、爱情、喜剧、动作等类型和题材，国产青春片的源流也从原创、青春文学作品向网络文学、漫改、科幻、视频等“网生”作品延展。

与上述状况直接呼应，电影生产、改编、翻拍、化用等制作和流通的跨国、跨地区合作更加频繁、紧密，主创人员凭借跨界、跨国作品以及类型元素的转化、杂糅重塑作品样态，青春片在这方面的表现尤其活跃，其灵活应变以及“国际性”倾向日益显著。

应该看到，国产青春片的优势和特色还需要进一步突出，加强原创性，对作品精研细磨，在呈现青年人情感起承转合的复杂层次时，需要创作者有超脱的审美意趣表达，更着重于描摹点滴的生活细节，解剖爱情内涵时也应更富于表现力。

近年来，日本、泰国、韩国的一些青春片依托东方传统文化和亚洲情感模式讲述故事，诸多佳作相继登上银幕，也有一部分引进到国内放映，给业内外人士带来惊喜和启迪。国产青春片尽管依然有些许稚嫩青涩，但是一直在求新求变。相信随着青春片数量的增长和海内外合作不断加深，国产青春片的创作发展前景也将更为广阔。

（作者单位：中国艺术研究院电影电视研究所）

从天工开物、匠心独运的工艺美学思想到现代生活之美的再发现，工艺美术始终满足和丰富着人民群众的物质和精神需求。新时代的工艺美术创作和理论研究不仅要恪守“格物致知”的优良传统和精益求精的“工匠精神”，还要引领健康的审美风尚，推动工艺美术融入民众生活，引导工艺美术发现和感悟工艺之美。2022年北京冬奥会开闭幕式上，到处洋溢着与数字技术交相辉映的中国文化意象，如雪花图案、冰墩墩吉祥物形象等透射出来的手绘、剪纸、泥塑以及中式门窗等传统工艺美术符号和审美意象，展现出当代中国的价值观念、文化精神以及审美追求。

——苏州大学艺术学院讲师王拓谈传统工艺美术的新气象和新作为

要创作出优秀的诗词作品，发挥好诗词在新时代应有的作用，诗人就要端正诗词价值观。所谓诗词价值观，就是关于诗词有没有价值以及价值大小的总的看法。对诗词价值的判断，人们通常从两个维度来进行：一是看诗词本身的品质，二是看诗词对社会生活的用处。

——中华诗词学会会长、国家行政学院原副院长周文彰谈树立诗词价值观

风格本身是不具备可判定性的，不是说这种风格就一定好，那种风格就一定不好。对于艺术作品而言，能够起到关键和判别作用的应该是品格，品格具有可判定性，能将作品分出子丑寅卯、好坏高下。换句话说，决定风格有无价值和意义的是品格，品格是风格的内核与底色，有“品”有“格”的风格才真正立得住、传得开、留得下。

——艺术评论家王进玉谈风格与品格

艺术源于生活、高于生活是表演艺术的根本之一。具体生活的丰富性是一个人的能力远远不能涵盖的，所以就有了体验生活的必要性。真是艺术的基础，包括表象的真，生活逻辑的真，历史的真，本质的真……即使是科幻、动画这类题材的影视作品，也有以内在逻辑真实为基础的影片自己的真，也就是行话说的“规定情境”的真。

——演员李保田谈演员需要体验生活

（苗春整理）

8部法国电影新片展映

本报（记者苗春）7月8日，2022年法国电影展映在北京拉开帷幕。除北京外，杭州、宁波、大连、西安、成都、武汉、昆明的法国电影展映活动也陆续开启。导演娄烨受邀担任2022年法国电影展映宣传大使。

法国电影展映由法国电影联盟主办，法国驻华大使馆协办。自2004年在北京举办首届以来，该活动为中法文化交流做出了贡献。今年的展映共放映8部法国新近出品的电影佳作。在影片选择上，主办方希望呈现法国电影的多样性，满足中国观众的观影期待。展映开幕影片为《法兰西》，其他7部电影也同样充满法国电影独有的情趣和艺术感。