

深观察

又到一年开学季。青春与校园是一个人成长中难忘的时光。青春意味着无限的可能、无穷的力量和充满希望的未来。近年来，《鸣龙少年》《大考》《你好，旧时光》《最好的我们》等影视作品聚焦校园题材，定格青春岁月，致敬青春之歌，把青春风景镌刻在光影里。

把青春风景镌刻在光影里

杨洪涛

电视剧《鸣龙少年》海报。

校园里的青春时光

校园题材影视作品给人直观的感受是扑面而来的青春气息。“以青年纯洁之躬，伏尝青春之甘美”，创作者以青春岁月的志趣、少男少女的心态和青春昂扬的语态为叙事基调，展现校园里的青春时光。电视剧《最好的我们》从进入高中的军训到10年后的职场，完成了青春叙事中的重要阶段。剧中耿耿、余淮、路星河等角色充满熟悉感，他们一起学习，一起玩闹，一起惆怅……在点滴细节中复刻无数80后、90后的青春记忆。电视剧《大考》讲述金和县一中高三年级的师生克服种种困难，以优异成绩完成高考的故事。剧中田雯雯、周博文、吴家俊、高铭宇等高中生，以00后特有的自信、坚韧和松弛感，主动应对困难挑战，印证了“少年强则国强”。

学习之余，丰富多彩的校园生活成为青春叙事的重头戏。主题班会、社团活动、文艺汇演、体育比赛……校园生活舒缓了紧张的课业压力，也是张扬青春个性的舞台。电视剧《你好，旧时光》里，振华中学一年一度的校园艺术节让同学们兴奋不已。米乔和余周周带领动漫社排练了一出“历史典故+动漫+器乐伴奏”的创意

表演，收获了老师和同学的热烈掌声。电视剧《鸣龙少年》里11班的同学不乏校园活动达人。李燃是机器人设计高手，边晓晓的课堂直播走红网络，江晴朗的说唱表演在学校出尽风头……他们把兴趣爱好与学习结合在一起，逐渐确定了高考目标和人生方向。

没有“出糗”的青春或许是不完整的。回首过往，往往会有一个或莽撞冒失或无奈尴尬的瞬间闯进记忆，在多年后的同学聚会上成为谈资，然后大笑释怀。那是《最好的我们》里为了捡东西、身体被卡在防护栏里的耿耿，是《你好，旧时光》里幸锐

电视剧《大考》剧照。

(本文配图来自网络)

差阳错地与林杨、余周周坐在一起看电影时的尴尬，是《鸣龙少年》里上课捣怪、被老师教育的江晴朗；是《大考》里在宿舍区骑电动车、被老师责罚的潘小宣。这些属于少年少女特有的幼稚举动和莽撞行为，让青春和校园多了一些令人忍俊不禁的回忆。

逐梦路上的人生考场

在校园题材影视作品中，学习和考试始终是创作的主题主线，无奋斗不青春。学生的主业是学习，而考试则是检验学习成果的主要手段。正因如此，高考成为许多校园题材影视作品聚焦的主题，也是铺排故事情节、展现戏剧冲突，与观众产生共情的重要内容。

《鸣龙少年》《大考》《你好，旧时光》等作品，都围绕高考展开剧情的起承转合，用高考推动剧情走向高潮。《你好，旧时光》里高中分班考试、高考誓师大会、模拟考试、志愿填报等剧情，复刻了万千学子的旧时光。《鸣龙少年》里那个不被看好又充满争议的11班，在备战高考的路上逆流而上，成为所在中学引以为傲的励志榜样。《大考》里的莘莘学子克服种种困难，在逆境中奋发图强，用知识和努力赢得未来。

某种意义上说，人生路上的每个阶段都面临着选择和考验，求学、深造、就业、成家……都对应着各种各样的“考试”。要写好人生答卷，学校教育是非常重要的。基于这一点，创作者需要在校园题材影视创作中倾注更富深意的生命哲思，在充满稚气、朝气和锐气的青春叙事中循循善诱，春风化雨，让观众尤其是青少年观众收获人生启迪。可以看到，《鸣龙少年》《大考》《你好，旧时光》《最好的我们》等作品在叙事中并没有“为了高考而高考”，而是从人的全面发展出发，塑造具有独立人格、身心健康的青少年形象。

一路向阳的成人礼

校园题材影视作品聚焦一个人初期的成长，从牙牙学语到亭亭玉立，从懵懂无知到风华正茂，校园生活和

家庭生活共同完成一个人格、品格与性格最初的塑形，并在高中毕业后完成18岁成人礼。《你好，旧时光》从高二年级文理分班到高考结束，把青春的成长融入人生的重要分水岭。同时，作品不吝笔墨地讲述了余周周、林杨等角色从幼儿园相识，到经历家庭变故产生隔阂，再到高中又一次相遇的过程，把人物的成长轨迹和心路历程剖析到位，让角色成长具有独特性和代表性。

青春难免迷茫。成长的烦恼、学业的压力、身体的发育、青春期的叛逆，对于懵懂情感的内心悸动，对于未知人生的不确定性……成为一代又一代青少年的生命印记。他们是《鸣龙少年》里天生“逆鳞”、恣肆洒脱的11班；是《你好，旧时光》里古灵精怪、天马行空的动漫社；是《大考》里逆风翻盘、逐梦而歌的网课“搭子”。他们的青春热情和赤子之心令人羡慕和感动。

好的校园题材影视作品往往会塑造性格鲜活、颇具辨识度的教师形象。《大考》里的一中校长王本中，“面有粗相、心头嘹亮”，他刀子嘴、豆腐心，对学生非常严格也足够关爱，把全部心血倾注在学校。《鸣龙少年》里的英语教师雷鸣和心理教师桑夏，用不走寻常路的方法，激活了学生的学习潜力，他们与同学之间亦师亦友的相处模式令人称道。校园题材作品往往会强调原生家庭的典型性，以期角色的成长轨迹和性格形成找到更合理的答案。《鸣龙少年》里稍显孤傲又有着强烈自尊心的李燃，缺乏安全感又自我保护意识极强的程雨杉，都有一些来自家庭的伤痛，也都在学校和老师的关心教育下走出阴霾，向阳而生。

人生就像扣扣子。青春期是人的心理与生理走向成熟的关键时期，是世界观、人生观和价值观逐步确立的重要节点。校园题材影视作品需引导青少年“扣好人生的第一粒扣子”，树立正确的价值导向，在剧情中展现学生德智体美劳全面发展，塑造有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代青年形象。

(作者系中国传媒大学戏剧影视学院教授、博士生导师)

以经典剧目致敬岁月华章

本报电(记者赖睿)“致敬经典·岁月华章”经典剧目文艺演出日前在北京中央歌剧院举办。文化和旅游部10家直属艺术院团参加演出，通过演绎经典舞台剧目，共贺新中国75周年华诞。

演出分为“红色华诞”“致敬经典”“岁月如歌”“时代华章”4个篇章，通过老艺术家讲述自己的艺术经历和创作历程，并结合青年演员在舞台上的表演展示，串联起不同艺术形式的经典节目，体现了老中青三代艺术家的传承。

“红色华诞”篇章以气势磅礴的《黄河大合唱》开场。曾在延安演唱过《黄河大合唱》的女高音歌唱家孟于，今年已经102岁高龄。她深情回顾了自己演绎第一代“喜儿”和参加开国大典的难忘经历。随后，中国歌舞剧院带来《白毛女》经典唱段《北风吹·扎头绳》以及《江姐》经典唱段《红梅赞》。

“致敬经典”篇章上演了中国儿童艺术剧院的建院剧目《马兰花》片段，剧中的经典台词早已成为脍炙人口的童谣，成为一代代人的共同回忆。国家京剧院带来京剧《红灯记》选段。曾在《红灯记》中饰演“李铁梅”的京剧表演艺术家刘长瑜说，看到如今祖国强大、科技进步，自己感到非常幸

福。芭蕾舞剧《红色娘子军》是中国芭蕾舞史上的里程碑，中央芭蕾舞团演出了剧中的经典选段《军民联欢》。舞蹈家、中央芭蕾舞团团长冯英表示，中央芭蕾舞团一代代艺术家以敬畏之心，让这部作品在舞台上焕发出蓬勃生命力。

“岁月如歌”篇章开场由琵琶演奏家赵聪领衔，带来琵琶、钢琴与弦乐四重奏《红旗·升》。中国煤矿文工团的男子群舞《刻骨铭心》、老艺术家文化志愿服务工程民乐团的特色乐器演奏《多彩的旋律》等节目，形式多样、风格各异，演绎出对祖国的歌颂与热爱。

“时代华章”篇章聚焦近年来广受欢迎的新作品。中国东方演艺集团的男女声二重唱《春风十里》、舞蹈诗剧《只此青绿》片段等再现了中国如诗如画的山河。中央歌剧院歌唱家么红的独唱《我爱你中国》将气氛推向高潮，观众情不自禁跟唱。演出在老艺术家演唱的《艺术家的奉献》中落下帷幕。

纪录片《马王堆·岁月不朽》——

跨越千年的烟火相望

范宗麟

湖南广电近几年推出了《人民领袖毛泽东》《沈从文与湘西》《中国》《岳麓书院》等多部题材多元的优秀纪录片。此番，湖南广电与担纲《中国》三部曲的伯璟文化再度携手，以马王堆为题，抽丝剥茧，解剖一只麻雀，呈现了一个王朝背后的市井繁华，也由此呈现了中国自古以来的丰盛精神。

马王堆作为中国重要的考古发现，不是第一次被拍成纪录片，要创新需要大破大立。纪录片《马王堆·岁月不朽》开篇就极具创新味道，湖南博物院作为马王堆的主场，这次成为纪录片的“影棚”；博物馆讲解员的讲解取代了常规的专家访谈，成为文物背景知识介绍；参观游客七嘴八舌的附和感叹，看似闲笔花絮，实则成为观影的注脚，由此有了一种别开生面的纪录片打开方式。

随着镜头推进，观众仿佛穿越时空隧道，沉浸式地亲历了马王堆汉墓的发掘过程，见证了辛追夫人棺椁被层层打开的惊心动魄瞬间，目睹了考古现场的忙碌日常。

我想，所有考古纪录片的终极使命，不仅是为了探寻古物的前世，更是为了照亮世人的今生，让人幡然找到时间的坐标。在历史长河中，今人不是孤立的存在，而是踩着来路的无数历史碎片的叠加。

烟火气是本片别具一格、独具匠心的内容。8集纪录片，除了后2集的现代延伸内容，全片用了相当篇幅去展现马王堆墓主人的生活日常：从竹筒上的菜肴品类，到漆盘漆耳杯上的“君幸食”“君幸酒”，再到出土的众多漆器、饰品、锦衣、狸猫纹饰、木梳、帛书……每一件文物不仅是历史的见证者，更是连接古今的桥梁。

它们反映了古人对品质生活的追求，更折射出古代社会的世界观和文化气质。汉代亲土重农耕，轻徭役重休养，在外来宗教还没有进入中国之前，汉代人对待世生活投射出最朴素追求与向往，表现在各地出土的汉代陶俑上，皆是一派养猪、烧柴、生火、做饭的气象，体现在汉乐府诗里，是大量民间劳作的欢快调子，这就是烟火气，是汉代的普通日常。

《马王堆·岁月不朽》就营造出了跨越千年的烟火气息。烹饪、出游、欢会，一个生机勃勃的汉代贵族生活场景被重现世人眼前，养宠、健身、相马、哲思，一个兴趣宽广、爱好多元的汉朝中国人的面目日渐清晰。这是本部纪录片解读角度之精巧所在。王侯将相才子佳人，大多淹没在历史的洪流中，而一簪食一瓢饮、一件罗衣、一盏漆盘，那些承载日常烟火的器物，留存民族记忆的基因里。

第六集《黄老》让人眼前一亮，这是古人超越物质生活的精神世界，隔着千年的时光，祖先的养生、相马、经脉、巫医、占卜、星相、黄老哲学、对天地自然的思考等跃然席上。《马王堆·岁月不朽》带着嘈杂的参观人流，一步步走进古代中国人精致而滚烫的生活，进

《马王堆·岁月不朽》海报。

而走进古人纯粹而热烈的精神世界，隔空共鸣，产生强大的文化认同感。

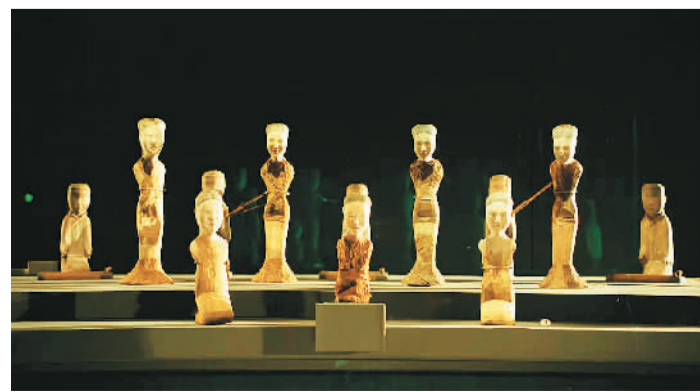
纪录片《马王堆·岁月不朽》在影调追求上也凸显品格。明暗对比、动静对比、古今对比，把反差做到极致：一方是博物馆里的人潮涌动，一方是墓中文物的安谧无声；一方是解说观众的啧啧杂音，一方是文物的静谧无声，此时与彼时，流转与不朽……这样的反差让人产生了恍惚感，通过这种时空交错与虚实结合的手法，将观众缓缓牵引至汉初的繁华世界，使现代与古代在视觉上形成了巧妙的交融。

考古一直是纪录片题材的富矿。考古纪录片要出圈出新，除了题材硬、角度新，也需要手段新、技术新。技术手段已成为纪录片主题呈现的硬核手段。《马王堆·岁月不朽》也是一次“科技+文化”的创新，通过纪实拍摄、绘画加CG特效相结合的拍摄手法，充分放大文物的细节与美感，大大增强了观感体验。在高清镜头下，辛追夫人四层棺椁的流云纹路和色彩细节生动清晰，瑞兽和神仙的动作浑圆可辨，栩栩如生，纪录片还真实还原了辛追家族端坐宴饮的盛况和一件件精致漆器背后的雅致生活，真切地还原了西汉时期的生活风貌与美学追求，为观众呈现了一场视觉与知识的盛宴。

科技感还体现在作品与观众的互联网交互体验中，《马王堆·岁月不朽》创新性地利用三维重建等技术，延展了历史文化的呈现维度。观众可以通过扫描纪录片中的专属二维码，查看对应文物的3D版本，从各个角度观察文物细节，还可以根据自己的喜好从文物中提取元素进行二次创作。这种“科技+文化”的形式打破了传统纪录片与观众之间的无形界限，让历史文化以更加生动、多元的形式被传承和发扬。

好的纪录片像是打开一扇窗，透出一缕光，斑驳的光影让人无限遐想，也吸引更多路人借此踏上探索的旅程。《马王堆·岁月不朽》不仅是对历史的致敬，更是对文化传承与创新的一次深刻诠释。从古人的生活观到生死观，《马王堆·岁月不朽》揭示了“不朽”的深意，是文物的不朽，是华彩岁月的不朽，更是中国人思想与文化的

不朽。(作者系中国电视艺术家协会副主席，中国视协纪录片学术委员会会长)

《马王堆·岁月不朽》剧照。

(本文配图由出品方提供)

《山海经》题材VR沉浸体验。主办方供图

泰山动漫节：打造“动漫+”文旅消费新场景

本报电(鲁文)2024第二届泰山动漫节日前在山东省泰安市泰山区举办。活动包括品牌展览、非遗展演、文创展示、互动体验、动漫演出等内容，共吸引游客及动漫爱好者约54.96万人次，拉动地方消费超2270万元。

本届动漫节由泰安市文化和旅游局、泰安市泰山区人民政府支持，中国动漫集团有限公司主办，以节俭促消，打造“动漫+”文旅消费新场景，开展了沉浸式数字文化馆、优秀动漫游戏品牌展、泰山区文旅文创成果展、“共和国不会忘记”连环画艺术巡展、二次元城市嘉年华、动漫漫游和“中国动漫漫话泰山”动漫促进城市发展沙龙七大板块、40余项活动。

动漫IP形象“泰山小子”“泰山大妮”以泰山文化为载体，融入“泰山石敢当”精神内涵，在活动中与观众热情互动；国内首个《山海经》题材VR沉浸体验让游客在数字世界踏上奇幻的神话之旅；“共和国不会忘记”连环画艺术巡展，通过现场借阅、数字体验、讲

座交流，唤起读者儿时的记忆；泰山金属编织、遇史记、逸致文创等文创产品，融合了非遗与游戏、动漫主题。文化和旅游部组织设计开发的2024年“欢乐春节”吉祥物——“吉祥龙”也亮相中国动漫集团展位，吸引很多游客驻足打卡。

中国动漫集团党委书记、董事长史自文说，本届泰山动漫节守正创新，力图呈现“文旅融合，动漫标杆；创新应用，数智赋能；全民节日，文化盛宴”三方面特色。

泰安市副市长冯能斌认为，悠久厚重的泰山文化与时尚新潮的动漫文化深度融合，可以进一步增强泰山文化的影响力和传播力，将泰安打造成动漫文化引领地和动漫文创产业发展新高地。

“2023年，泰山动漫节首次走进泰山区并永久落户，两年来，动漫节已成长为具有影响力的文旅IP。”泰山区委副书记、区长周鹏飞介绍，泰山区将继续以此为契机，持续用活丰厚资源，推动动漫赋能文旅周边产业发展。