

关注

电视创作青春化的机遇、疑虑与想象

——第9届中国大学生电视节致敬青春:青春题材电视精品创作论坛综述 □本报记者 许莹

近年来,电视创作青春化发展势头迅猛。青年人的喜爱,无疑是电视创作兵家必争之地。青年人究竟喜欢哪些电视内容?如何更好用电视作品传递青年的声音?在9月19日举行的第9届中国大学生电视节“致敬青春——青春题材电视精品创作论坛”上,与会专家与业界代表就电视创作青春化的机遇、疑虑与想象展开讨论,为进一步推动青春题材电视精品创作向更深的社会层面延伸,讲好青年故事建言献策。

找到思想和情感的最大“公约数” 电视剧审美更要与时俱进

在电视剧领域,反映青年人生态度的作品呈现多元化趋势——自主创业、行业励志、脱贫攻坚、感情生活,特别是现实题材电视剧中对女性主义的观照,以及红色革命题材中反映老一辈无产阶级革命家青春时期的佳作不断涌现。北京师范大学国际写作中心副主任梁振华认为,无论讲哪一段历史时期的故事,都要找到与当下青年观众思想情感相契合的最大公约数,问题就在于,找到公约数之后,现阶段我们对于故事的表达还同今天年轻观众的审美有断层。“今天的电视剧需要拓展内容,提升审美。年轻观众通过新媒体接触到许多外国优秀影视作品,观众的整体审美水准在迅速提升,如果眼光与审美依旧停留在5年、10年,甚至20年前,今天的年轻观众肯定不会满意。”

“二次元”“ACGN”“弹幕”“玩梗”……这些令年轻人一知半解或全然不知的新的文化领域,却的确和当下年轻人的思维范式、审美取向紧密相关。梁振华认为,电视剧创作者需要了解不同文化背景下正在成长的一代人。“回到这代人的目的,不是让我们变成你们,而是让我们懂得你们现在思考、表达的方法,找到破壁、调和的方式。”

热门综艺独辟蹊径 心怀使命向光前行

热衷于选秀、竞技的“快综艺”长期占据荧屏,一档反其道而行之的“慢综艺”《向往的生活》却已陪伴观众悄然走过四年四季。像这样的综N代很容易被观众指责“吃老本、没新意”,如何才能让节目保持长久的生命力?湖南卫视《向往的生活》总制片人章睿珍谈到,节目在“国情调研、文旅扶贫”“综艺直播、助农带货”“关注民情、感恩医护”等方面做出创新突破,不仅为观众带来乡间生活的自由感与幸福感,同时也在尽一己之力为他人带来帮助和改变,正如黄磊在节目中说过的,“让别人过上‘向往的生活’就是我们《向往的生活》”。在“国情调研、文旅扶贫”方面,节目在第三季中就进行了尝试,将湘西古丈县翁草村作为节目的“研究对象”和“记录目标”,由中国社会科学院新闻与传播研究所、世界传媒研究中心和广播影视中心的专家学者组成田野调查小组,前往田间地头、深入普通农户,最终形成了系统的国情调研报告,把推动乡村发展落到实处。2019年翁草村得益于文旅,集体收入增加14万元。在“综艺直播、助农带货”方面,受疫情影响,西双版纳大量水果及农副产品面临滞销,电商主播薇娅来到西双版纳蘑菇屋,首次将线上直播销售搬上了电视综艺节目,产品一个小时就卖光了。在“关注民情、感恩医护”方面,当节目组得知湖北省中医院抗疫护士刘

纪录片《中国医生·战疫版》

综艺《向往的生活》(第四季)

凯“好想吃黄磊、何炅在《向往的生活》里做的美食”的愿望,节目组专程坐飞机跨越1000多公里,将这份红烧肉送到了她的手中。在章睿珍看来,有趣的形式、真诚的内容与一定的社会责任担当,是综艺节目保持生命力、与观众互通情感的重要维度。提及年轻人喜欢的综艺内容,章睿珍认为“造梦”机制、多样的垂类触达与内容精品化是未来综艺节目的发展趋势。

彼时,传统民族音乐被认为是鲜有问津的冷门题材,综艺节目往往在炙手可热的流行音乐上大做文章,然而,2018年一档由广东卫视、山西卫视联合出品的音乐竞演综艺节目《国乐大典》横空出世,引发年轻人对民族音乐的广泛关注。《国乐大典》总制片人何伟谈到,节目主要围绕“传承”与“发展”两方面展开。在传承方面,节目介绍了许多不为人知的民族乐器,挖掘了在该领域取得巨大成就的乐人故事,让经典民乐重焕光芒;在发展方面,所有乐曲都进行了重新编曲,节目中,民族乐器不仅可以演奏当代流行音乐,甚至可以演奏国外音乐,民族乐器与西洋乐器同台竞技,为观众带来全新的视听体验。据何伟透露,如果说前两季还是对民乐的吸引和普及,第三季《国乐大典》将举起传承的大旗,节目组在各行各业、世界各地选拔64位外形和才干俱佳的乐手,以年轻化的审美标准挖掘民乐黑马,培养民乐新秀。

纪录片人在历史的第一现场 讲“值得讲”且“愿意听”的好故事

2020年新冠疫情暴发后,“80后”青年记者、导演葛云飞奔赴武汉报道新闻并拍摄制作了33分钟英文纪录片《武汉战疫纪》和90分钟中文纪录片《中国战疫纪》。其中,《武汉战疫纪》被全球165个国家和地区的电视台和新媒体机构采用,被欧美和亚洲多个电视台主动完整播放。葛云飞谈到,《武汉战疫纪》的制作周期只有10天左右,如何才能做一部不辜负当时在武汉所有人努力的

纪录片,向世界展现真实的武汉?我们需要找到一套与世界对接的话语体系:在人物塑造方面,重视人性化、人情味,实现人物的立体化表达,拒绝标签,拒绝拔高,增强人物的可信度;在视觉呈现方面,两极化追求明显,要么追求精致化的影感,要么追求真实性的粗粝,在情节叙事方面,用事实说话,恰到好处地表达情绪,拒绝煽情。

“有时去治愈,常常去帮助,总是去安慰。”中国社会科学院新闻与传播研究所副研究员、导演张建珍拍摄的纪录片《中国医生》于春节期间大年初三临时调整上线,与彼时新冠疫情暴发的社会背景产生强烈共振,片中刻画的中国医护人员像深入人心,真实的影像记录使观众得以重新审视医患关系,并思考生死教育这一长期被忽视的议题。张建珍谈到,《中国医生》受到欢迎,很重要的一点在于我们塑造了普通人眼中的英雄,他们具有普通人的真实个性以及自身局限性,但都会为了拯救他人生命而付出最大努力。新冠肺炎疫情爆发期间,全国四万两千余名医护人员抵达武汉和湖北,记录下这一时刻,我们责无旁贷,于是便有了《中国医生·战疫版》。张建珍坦言,拍摄《中国医生·战疫版》的过程充满艰辛。“由于是我们自己去要去拍摄,当时武汉交通管制,吃穿住行都是问题,我们的摄影师没有通行证,只能自己从宾馆走到医院。拍摄期间,我们得到了之前拍摄《中国医生》时,西安交大一附院、南京鼓楼医院、华西医院等派出医疗队的大力支持,这使得我们能够直接深入到抗疫的最前线,深入到危重症病人病房,拍摄到重症病人的抢救,包括插管、上ECMO等等,观众才有机会看到惊心动魄的真实抢救过程。”

深度跟踪拍摄武汉4家医院,8个医疗队,30多名医护,20余名病人,启动8个摄制组,45天不间断的记录,《中国医生·战疫版》将镜头对准这群生于平凡而注定不凡的普通人。张建珍说,“我们拍摄到武汉红十字会做CT的普通合同工,他也有害怕,但他依旧坚守自己的岗位,不停地给一位又一位病人做CT,抗疫的胜利,有赖于无数这样的普通人的共同努力。”

近些年,纪录片愈发成为年轻观众的“新宠”,在创作、传播、欣赏等各个环节都有年轻人参与进来,与此同时,互联网平台助推了纪录片年轻化样态的发展,B站走红的纪录片《我在故宫修文物》就是很好的例证。在中国纪录片研究中心主任何苏六看来,“真诚、平和、信任”是纪录片制作的不二法门,纪录片年轻化样态并不只是拍摄青春题材,而在于表现年轻人敢于冒险、心怀好奇、充满活力、个性四射的人生态度,这样的作品也会有年长的人观看,这也正是打破年龄圈层的应有之义。

《中餐厅4》到来的“特殊客人”

□喻诗茹

“三峡义工”志愿者们

万家,国家的繁荣昌盛,离不开家庭的助力推动。

生态公益践行者。本季《中餐厅4》选择在船上经营,以移动视角看遍长江两岸,景色优美,令人向往。层峦叠嶂的山峰,自带朦胧的白色雾气,浩浩荡荡的长江向远方奔涌而去……绿水青山就是金山银山,节目不仅将长江美景和盘托出,更将镜头对准守护这份美丽的生态公益践行者“三峡义工”。2016年10月,“三峡义工”志愿者组织正式成立,发起人李年邦被大家亲切地称为“哥哥”,他们以“保护长江母亲河”为口号,每逢周末和法定节日都会自发组织在江岸边捡拾垃圾。节目中,“三峡义工”志愿者们分享了他们的故事,在成立5年的时间里,他们累计捡拾长江岸边的垃圾上千吨,节目有效引发了大众对环境保护的关注。

脱贫攻坚助力者。2020年是中国脱贫攻坚决战决胜之年,《中餐厅4》积极响应号召,共同助力脱贫攻坚。在宜昌站,合伙人们迎来了两位“网红”

县长:湖北省远安县副县长彭立明和湖北省秭归县副县长宋琳。疫情期间,湖北大量农产品面临滞销困境,两位县长紧跟时代发展,通过直播带货的方式成功为当地农产品打通了一条销路,切实增加了百姓的收入。节目中,县长们将特产带来“中餐厅号”,赵丽颖现场品尝过即食橙皮后表示“感觉吃过之后不光是开胃,还很开心”。利用“互联网+农业”的形式,宋副县长借助一批秭归县当地的互联网电商,将本地特色农产品销往全国各地。《中餐厅4》通过镜头,让观众们看到了党员干部和人民群众之间的血肉联系,正在于“想百姓之所想,急百姓之所急”。

文物修复传承者。荆州作为全国首批24座历史文化名城之一,先后有6个朝代,34位帝王建都,是我国楚文化的发祥地和三国文化的中心。《中餐厅4》来到荆州与荆州文物保护中心的“荆楚匠人”们共同经历了一次古老文物与现代文明进行对话,他们用巧夺天工的双手,将数以万计的文物残片清理、拼接、修复成形。“荆楚匠人”们用他们的“匠心”和持之以恒的信念为国家修复着一件件出土文物,用坚定、踏实、精益求精的态度,肩负起历史延续和文化传承的重任。

在本季节目的终点站武汉,黄晓明还代表《中餐厅4》合伙人,向武汉市防汛指挥部捐赠了防汛物资,向数百位医护人员和消防战士送去亲手制作的爱心餐,为坚守人民生命健康安全的平凡英雄们加油鼓劲。此次《中餐厅4》回归本土,以青山绿水为伴,更有人间烟火相随。

好莱坞许多大片都取材于古希腊时期的史诗、神话和传说,取之不尽,用之不竭,反复使用。中国的影视作品在利用传统文化方面做了许多工作,也取得了不俗的成绩,但还有许多精彩绝伦的故事至今仍在沉睡。抢救传统文化,刻不容缓,最好的办法,就是能够让它们“活”起来。

对传统文化的再学习与再认识

很多传统文化中的常识正在成为陌生化的疑难杂症,到底有多少读书人知道“床前明月光”的“床”不是指睡觉的床,而是井栏,还有多少人在用“七月流火”来形容天气炎热,又有多少人能正确理解“万人空巷”到底是人多还是人少?中国风动画短片《相思》以王维的诗句贯穿全片,“复活”了清朝名士王初桐的人生,画面很唯美,但因为将相思红豆误解为能吃的红豆,还反复出现红豆粥画面和吟咏颂唱王维诗句,让人捶足顿足,扼腕叹息。

我们对于一些具体的文化成果的认识和解读也存在一定局限,要么流于肤浅,要么“只知一面的锣,不识两面的鼓”,对中华文化成果的丰富性认识不足。比如:中国的神话传说不仅种类繁多,而且内容丰富,思想深邃,需细细咀嚼,慢慢品味。读《大禹治水》我们强调大禹三过家门而不入的公而忘私精神,读《后羿射日》着眼于后羿为拯救苍生的献身精神,读《愚公移山》强调愚公锲而不舍的执着精神,但是,我们恰恰忽略了这些神话从不同侧面共同表达的中华文化中蕴藏着独一无二民族精神:不屈不挠的抗争精神。洪水来了,不是爬上诺亚方舟逃遁,而是勇敢与洪水作斗争,最终浴血重生;天上出现十个太阳,生灵涂炭,不是独自躲避,而是舍身射下多余的九个太阳;大山堵住了出路,不是搬家逃离,而是将山挖掉运走。夸父逐日、精卫填海、刑天舞干戚,也都是这种百折不回毅力与抗争精神的集中体现。

讲好中国故事

中国人有自己的文化传统,既有讲故事的传统,也有听故事的习惯。有的作家受西方文学影响,尝试写无情节、无人物的小说和戏剧,结果本土读者和观众并不买账,并且一味复制模仿外国,反而丢失了自身独有特色。所以,还是要讲故事,讲述情节完整、新颖独特,充满想象力、创造性和引发共鸣的故事。

《流浪地球》虽有争议,但其无疑是一部“讲好中国故事”的现象级影片,也是一部代表着多维度人文思考的中国科幻片。《流浪地球》的大背景,是太阳的衰微和太阳系的毁灭。这不仅仅是科幻想象,而是远虑于人类面临终极命运的思考。在现有的宇宙理论下,一切都终将毁灭,人类将面临灭顶之灾。在以往的科幻作品中,人类往往以出走的方式寻找新的生存空间。这一次我们并没有只身躲避,远离灾难地,而是选择了自救的方式,全人类团结起来,给地球装上引擎,带着这个一直赖以生存、繁衍生息的家园一同迁徙,逃离灾难。电影在叙述故事与创新情节的同时表现了国民“恻家”的故土情怀和家园意识,更加贴合中国传统的哲学色彩:重视个体与他人、家庭、自然以及宇宙之间相互依存关系。人类的进步在跟太阳系的毁灭赛跑,这不仅仅让人联想到中国传统神话故事《夸父追日》中与自然抗争、与时间追逐、与太阳竞走的夸父。夸父逐日反映了我国古代劳动人民探索、征服大自然的强烈愿望和顽强意志,电影中的“我们”不甘心地守望家园,不愿这灿烂的文明如烟花散,于是勇敢追求,坚毅执着,掌握自己的命运,甘为人类造福,这就是中国传统精神的现代呈现。

此外,故事主角设置为年轻一代的“后浪”,这群“执拗”的少年们在千难万险前百折不挠、奋不顾身的精神,体现了中国青年们立足华夏、融入世界的自信,正是中华民族自强不息、厚德载物品格的生动诠释。影片中还有一个细节,发号施令的主导者是联合国政府,故事尽管发生在中国,主角虽是中国人,但这都是全球行动的一部分、一个典型、一角缩影。主动将自己融入世界,功成不必在我,功成必定有我,反而更彰显出文化自信与胸怀格局。

塑造故人的新剪影

中国有中国的文化传统,中国读者有自己的阅读习惯,那些家喻户晓、妇孺皆知的人物,都是以典型形象的方式广为流传的,几乎每一时期,我们都能读到西游故事的不同版本,在银幕上看到孩提时代就熟知的孙悟空、哪吒、白娘子等故人的新剪影。

一个民族的神话传说往往是这个民族记忆的活化石,而神话中的人物形象,作为民族神话传说的重要组成部分,是推动故事情节发展的主要动力,更是解读民族精神的重要线索。

盘古、夸父、后羿、黄帝、炎帝、神农氏、燧人氏、伏羲、女娲、精卫、大禹……这一个一个熟悉又陌生的闪光名字都与中华文明、上古传说、传统文化密不可分,可惜由于高作典章的古老形式,大众读者难以亲近,他们至今似乎都还是标签化的扁平形象,仍以一些模糊不清的文化符号与我们相伴而行。如果通过文学写作或艺术方式,把他们塑造成生动鲜活的典型形象,将会更有利于传统文化的普及与传播。

电影《捉妖记》让大家记住了灵动可爱的小妖王“胡巴”,它通体浑白形似萝卜,头顶一簇绿罗卜缨、精灵双眸,面庞孩童,四手两足。这人的原型源于《山海经》中的神鸟“帝江”,“帝江”乃六足神鸟,身体形似皮囊,周身通红,六个爪子,四个翅膀,样貌并不可爱,但擅长歌舞。导演许诚毅在创作过程中刻意淡化掉帝江身上凶恶的性格特点,把胡巴设计成讨人喜欢、善良单纯、呆萌撒娇且能歌善舞的形象,整体外形和神话原型较为贴合。此外,影片从《山海经》《聊斋》等古籍中寻找奇珍异兽,借中式志怪的皮汲取灵感,设计出中国传统文化基础中的一众东方妖怪形象,如“四翼妖”、豹子的身上长着飞鸟的翼,取自瘟神犴狗(形如野鸭却长着老鼠尾巴)和貔貅(状如狐而有翼)两种异兽特征的组合。因此,《捉妖记》构建的妖怪世界深入人心,让人过目不忘,其妖怪形象的独特之处在于它继承传统的同时,注入了当下流行的“萌文化”元素,褪去恐怖的妖怪外衣为可爱萌宠,同时赋予妖人情人性,他们不仅有人类的情感,会谈情说爱、歌唱舞蹈、互相捉弄,还具有独特的妖气和细腻的表情变化。这种以传统文化为根源,辅之以现代艺术手法的方式,为我们当下更好继承发展优秀传统文化,塑造富有传统民族文化特色的人物形象提供了新的思路。

充分利用现代科技手段

在中国传统文化的传播过程中,多维电影技术的广泛运用,对于中国传统文化的认知、接受和弘扬大有裨益。2016年的动画电影《大鱼海棠》创意源于《庄子·逍遥游》:“北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也。”故事依托这个哲学寓言故事,阐释了绝对自由的命题。人物角色名字引于古籍典故(椿、鲲、湫、白泽、帝江等),讲述了掌管海棠花的女椿与人间男孩鲲互相牺牲、守护和成全的故事。尽管在叙事叙述缺乏张力、情节不够顺畅、角色塑造粗糙等方面饱受争议,但这一部以中国传统文化为背景,融合了上古神话元素的“中国风”电影拍得很漂亮,在杜比全景声等技术支持下,充满想象力的空灵世界、细腻贴合的配乐、充满新式中国的元素,得到全方位统一,其瑰丽华美的手绘质感、多维立体的镜头场景和混沌辽阔的东方意境展现受到了普遍的认可和褒扬。

新媒介技术中的增强现实技术、混合现实技术虽然仍处于发展的初级阶段,但也将助推中国传统文化在虚拟世界和现实世界的无缝对接中进行展示,在受众眼前“活”起来。

电视纪录片《八卦掌的故事》即将开播

由廊坊广播电视台、河北省影视家协会出品,河北亚神影视艺术有限公司、河北平凡影视制作有限公司承制的4集“非遗”电视纪录片《八卦掌的故事》将于9月22日到25日在中国教育电视台卫视(CETV1)频道21:30播出,每天一集。

该片历经5年拍摄完成,全面、系统讲述了产生于河北廊坊市文安县的“八卦掌”拳派创始人、一代宗师董海川及其传承人的故

事。纪录片采用纪实手法,以现有的八卦掌传人为线索,着重寻觅八卦掌的产生、传承及发展的踪迹,通过人物及事件的延展,呈现出八卦掌传人的风采。据相关资料的统计,目前在国内,八卦掌的习练人数已达500万人之多。在海外,八卦掌早已广泛传播到了世界各地,国际武术组织更将八卦掌作为主要推广项目之一。

(河 闻)