

学习贯彻讲话精神 书写新时代新华章

时代有重托

□庚钟银

文艺有希望

习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会、中国作家协会第十次全国代表大会开幕式上的讲话中指出,“时代为我国文艺繁荣发展提供了前所未有的广阔舞台。推动社会主义文艺繁荣发展、建设社会主义文化强国,广大文艺工作者义不容辞、重任在肩、大有作为。”

一百年来,中国共产党领导下的文艺工作,积极探索、勇于实践,创造性地走出了一条以马克思主义为指导、符合中国国情和文化传统、高扬人民性的发展道路。这是我国文艺在新时代繁荣发展必须坚持的前进方向。回望百年历史,正是遵循着这一方向,我国文艺取得了辉煌成就;展望远大前程,这一方向必将继续指引我国文艺铿锵前行。

时代是历史前行的时代,文艺工作者只有以强烈的历史主动精神,坚持为人民服务、为社会主义服务方向,坚持百花齐放、百家争鸣方针,坚持创造性转化、创新性发展,坚持文化自觉、满怀文化自信地热情投身社会主义文化强国建设,培根铸魂、守正创新、明德修身,才能为实现中华民族伟大复兴提供强大的价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。这是我国文艺发展的经验总结,是我们开展文艺工作的指导思想,这其中包含着新时代对文艺工作者的重托,深蕴着新时代赋予文艺工作者的光荣使命。

站在新的时代背景下,如何不忘初心、继续开来,如何不负时代、完成使命?讲话中,习近平总书记对广大文艺工作者提出了五点希望,五点希望指向明确、内涵丰富,需要我们用心领会、精心把握。

实现中华民族伟大复兴是有情怀、有担当的文艺工作者的理想与抱负。总书记希望广大文艺工作者心系民族复兴伟业,热忱描绘新时代新征程的恢宏气象。笔墨当随时代,镜头当随时代。为时代放歌、为时代起舞,文艺工作者的成就恰恰生成于时代、浸染于时代。文艺工作者没有理由逃离时代、躲避时代、无视时代,应站在时代的高度努力回望历史、看清现在、把握未来。生逢壮丽、豪迈的伟大时代,面对亿万人民的期待,面对丰富多彩的生活,文艺工作者应有昂扬的态度、宽广的胸怀、积极的作为。中华历史之美、山河之美、文化之美,中国人民奋斗之志、创造之力、发展之果,是文艺创作者取之不竭、用之不尽的题材源泉,中华民族复兴伟业的时代主题正蕴含在其中。

“生活就是人民,人民就是生活。”总书记希望广大文艺工作者坚守人民立场,书写生生不息的人民史诗。人民是富有生命力、创造力、审美判断力的,是文艺创作者激情生发的源动力。坚持以人民为中心的创作导向,就要把人民满意不满意作为检验艺术的最高标准,就要创作出更多满足人民文化需求和增强人民精神力量的优秀作品。人民不满意,说明我们的创作立场、创作内容、创作方法有问题。生活需要润色、需要领悟,人民需要认识、需要尊重,曲解人民、误导人民的根源在于我们在阅读生活、深入生活、理解生活等方面做得还不够,在于我们没有将心、情、思沉到人民之中。生活是现实的,也是浪漫的,优秀作品的产生依赖于坚实有力的人民生活的支撑。以现实主义和浪漫主义相结合的美学风格塑造人民、讴歌人民,是我国社会主义文艺源远流长的优秀传统,也应当成为文艺工作者的恒久追求。

总书记在讲话中指出,“衡量一个时代的文艺成就最终要看作品,衡量文学家、艺术家的人生价值也要看作品。”古往今来,优秀作品无不是思想深刻、清新质朴、刚健有力的,人民的审美价值观念需要有筋骨、有道德、有温度的优秀作品滋养,人民的精神生活需要向上、向善、向美的优秀作品充实。坚持守正创新,用跟上时代的精品力作开拓文艺新境界,是党对广大文艺工作者提出的希望和要求。新境界呈现的前提是继承,因此,前人创造出的优秀文艺成果需要学习、礼敬;继承的目的是为了发展,因此,前人取得的成就需要创新发展,新境界是在继承与创新中散发出耀眼光芒的。照搬跟风、克隆山寨等当下文艺界存在的弊病,不是创新发展应采取的态度。我们也应当看到,科技发展可以带来新的艺术表达和情感渲染方式,但我们也需要正确运用新技术、新手段,在激发创意灵感、丰富文化内涵等方面发挥作用,助力创新发展。

总书记希望广大文艺工作者用心、用力讲好中国故事,向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象。在创作中彰显中国审美旨趣,传播当代中国价值观念、反映全人类共同价值追求是一种文化自觉,重视发展民族化的艺术内容与形式,拓展风格流派、形式样式是一种文化自信,讲好中国故事需要文艺工作者不断提升文化自信与文化自信。

时代有重托,文艺有希望。我们不仅要塑造好作品中的形象,也要塑造好自己在生活中的形象,做一名人民认可、时代接受的文艺工作者,像党中央要求的那样,坚持弘扬正道,在追求德艺双馨中成就人生价值。

(作者系辽宁电影家协会主席)

《走出炭子冲》聚焦刘少奇不平凡青春岁月

“青春我辈就是要早立志,抛头颅洒热血,为国家和民族的强盛奉献一切,以后我叫刘少奇。”伴随着青春刘少奇的铮铮誓言,12月19日,讲述共和国主席刘少奇青春奋斗历程的电影《走出炭子冲》观影活动在京举行。观影活动由电影卫星频道节目制作中心、共青团中央网络影视中心、中华诗词发展基金会联合主办,刘少奇亲属代表刘亨、若楠和老一辈革命家属任远芳、王效芝、张光东、薄熙成、曾自题以及电影主创人员代表、专家学者等出席观影活动。专家认为,该片作为重大革命历史题材电影,编导撒开了一般表现领袖人物面面俱到的习惯写法,选取了人物独特而精彩的青少年奋斗成长故事,以饱满的激情及浪漫主义手法,生动塑造了血肉丰满的刘少奇形象,是一部具有史学价值和文学价值的优秀作品,也是献给建党百年的电影佳作。

该片由黄峥总策划,陈舒平编剧,刘一君执导,翟俊杰任艺术顾问。刘少奇亲属代表表示,刘少奇在20世纪初那个兵荒马乱民不聊生的日子里,从偏僻的小山村炭子冲走出来,历经千难万险,从改变自身命运到追求改变穷苦人的命运以及整个国家的命运,并前往十月革命的故乡,加入了中国共产党。他走出炭子冲,其实就是走向真理,走向革命,走向救国救民的伟大民族复兴之路。评论家陈先义认为,影片通过刘少奇同志鲜为人知的青少年坎坷经历,以及个人、家庭与国家历史命运的紧密交织,回答了有志青年及中国人民为什么选择中国共产党这一重大课题。在建党百年特殊背景下,是一部推进爱党爱国和革命党史主题教育的生动教材。

据悉,该片近期将登陆各大电影院线,并在电影频道播映。(晓宇)

新作点评

动画电影《雄狮少年》讲述了受人欺负的留守少年阿娟,与好友阿猫、阿狗组成雄狮小队,一路跌跌撞撞,最终凭着满腔热血的执著和无所不往的勇敢冲破偏见、创造奇迹的励志成长故事。这部电影不仅切实有效地在创作中将社会转型的情感体验、人文思考转化为一种时代精神、人文理想,而且树起了一杆代表中国动画电影新发展、新美学、新方向的旗帜,实现了用动画展现现实生活的突破。

内容取材:打破“神话IP”,回归现实生活。自中国第一部动画电影《铁扇公主》诞生起,到新中国动画电影的蓬勃发展,再到近年来大火的国产动画电影,国产动画主要取材于神话传说,如《大闹天宫》《九色鹿》《西游记之大圣归来》《白蛇》《哪吒之魔童降世》等,而如《草原英雄小妹妹》这类取材自现实生活的中国动画电影凤毛麟角。

《雄狮少年》是一部久违的现实题材动画电影,很多看了这部电影的年轻观众都在感慨——我们多久没在中国动画片里看到过“人”?多久没在中国动画片里呼吸到“人间烟火”?多久没在中国动画片里感受过“现实生活”?中国观众对孙悟空大闹天宫、哪吒闹海都太熟悉了,不管人设如何变化,如何赋予“神话人物”以人性,还是如何将画风与废土朋克、工业朋克、赛博朋克等嫁接,从接受美学的层面来看,距离观众的现实生活实在太远了。《雄狮少年》回归“人”本身,作品塑造的人物就是黑格尔所言“独特的这一个”:主人公阿娟单薄瘦弱,是一名缺乏自信、饱受欺凌的留守儿童;阿猫长相丑陋,好说大话;阿狗体态肥胖,没有主见;咸鱼强迫于生活,放弃梦想;老婆阿珍贤惠勤快,刀子嘴豆腐心……这是一群彻头彻尾的底层小人物,是一条条真正的“咸鱼”,观众身边随处可见的“真实的人”。可就是这样一群人,他们没有被残酷现实打倒,将中国人的“勇敢、坚持、不服输”的精神表达得淋漓尽致,最终实现了草根逆袭,咸鱼翻身。

真实的人物质感能引发观众共鸣,真实的人物命运能激发观众期待,真实的人物成长能涤荡观众心灵。动画电影要在文化书写、美学书写上有所拓展,就必须要电影叙事体系上表达对人性的关怀,凸显人性的魅力,关注观众潜藏于内心深处的价值追求。

美学风格:温暖现实主义质感,老少咸宜“合家欢”。目前,根据受众群体划分,国产动画电影主要有以下三类:一是以低龄儿童为主,与之相对应的是以IP改编为主的儿童动画电影;二是以“网生代”群体为核心、依托“互联网+”电影模式的以成人观众为主的动画电影;三是老少咸宜的“合家欢”动画电影。前两类国产动画电影均有一定建树,第一类典型代表是《喜羊羊与灰太狼》系列电影,第二类也不乏《西游记之大圣归来》《哪吒之魔童降世》等佳作,《摇滚藏獒》力图实现“合家欢”,而《雄狮少年》则树立了新典范,带来更多想象力与可能性。

在看到《雄狮少年》之前,笔者认为中国动画电影有两个问题值得反思。一是部分电影的暴力指数

关注

新世纪以来故宫题材纪录片的叙事与美学嬗变

□韩飞

公元1406年,明成祖朱棣宣布,在北京修筑一座宫殿。公元1420年,紫禁城正式落成。公元1421年,朱棣号令迁都北京。一座宫城的命运,自此与国家的命运紧密相连。六百年间,这座中国古代建筑史上的杰作见证了历史的演进、时代的更迭。从紫禁城到故宫,繁华落尽、荣辱兴衰,接替在这里演绎。

故宫一直是中国纪录片的重点关注对象。新世纪以来,《故宫》(2005)、《解密紫禁城》(2007)、《当卢浮宫遇见紫禁城》(2010)、《故宫100》(2012)、《我在故宫修文物》(2016)、《我在故宫六百年》(2020)、《紫禁城》(2021)等一批重磅纪录片相继推出。这其中既有视野广阔的宏大叙事,又有见微知著的局部深描,也有有中西文明的观察比较。故宫题材纪录片的发展一定程度上是新世纪以来中国纪录片内容与产业变革的缩影。

《故宫》是新世纪初该题材的第一部重磅作品,也标志着中国纪录片大片化浪潮的真正开端。该系列片共12集,从故宫的建筑艺术、使用功能、馆藏文物乃至从皇宫到博物院的历史沿革等方面,全面展示故宫文明。作品历时3年制作,投入1000万,主题宏大、规模巨大、制作庞大,这是进入新世纪后市场力量真正作用到纪录片行业的结果。《故宫》也掀起了一股技术美学风潮,大量的数字特效和情景再现,极具视觉震撼,成为彼时新鲜时髦的样式,也引发了学界又一次关于纪录片内涵与边界的讨论。

《故宫》作为新世纪初国产纪录片的精品力作,也受到了国际市场的青睐,作品国际版权至今仍在创造收益,显示出优质纪录片的“长尾效应”。《故宫》也被国际媒体巨头美国国家地理看中,不过国家地理并没有原版引进,而是对作品进行了大幅改编。最终,12集的《故宫》被重新结构叙事,浓缩成上下两集的《解密紫禁城》,并由外籍华人演员陈冲担任解说,摇身一变成为“国际范”,由国家地理独家代理发行,推向全球170多个国家和地区。

《从罗浮宫到紫禁城》是周兵继《故宫》之后的第二部故宫题材作品,他还在2009年拍过《台北故宫》,这三部作品也可以称为周兵的“故宫三部曲”。同周兵此次合作的另一位总导演徐欢,在2012年执导了《故宫100》。其中,《从罗浮宫到紫禁城》采用了平行交叉的叙事手法、中西专家的共同探讨,以及平行蒙太奇的时空呈现手法,营造出中西文明的“对话”效果。本片以艺术史为线索,借文物谈文化、借建筑谈文明,在对比叙事中展现了东方与西

《雄狮少年》:

开拓中国动画电影新美学

□饶曙光

偏高。这与过度模仿好莱坞与日本动画电影有一定关系,毕竟好莱坞动画电影的“视觉景观”和日本动画电影的“风格化”都或多或少涉及了暴力的形式感,或者说“暴力美学”。暴力美学是电影美学形式的一种,适度的暴力展示可以营造出严肃的美感,然而过度渲染血腥与杀戮的暴力场面,试图以此来满足观众的猎奇心理,便会弱化了影视作品本身的道德审视,甚至有可能导致电影认识观的偏差。二是部分动画电影中呈现出“怪力乱神”的倾向。故事主角的成功有赖于某位神界高人的特异神力赐予。有了神力相助,主角便以轻而易举地战胜对手,甚至消灭对手。电影忽略了个人努力、个人“内因”在成长历程中的关键作用,脱离了现实生活、日常生活的经验体系,社会文化的美学经验与话语体系更是无从谈起。

《雄狮少年》用温暖现实主义的质感很好解答了上述两个问题。其一,不管是炎热潮湿的岭南乡村,还是繁华的广州市区,3D渲染的真实环境使观众身临其境,还有荔枝湾、芳村地铁站等真实地名的二次元呈现,都让看惯了虚构空间的国产动画观众倍感新鲜惊喜。其二,电影重在描绘一群底层人物的成长,突出在成长过程中每个人的努力、相互的扶持与鼓励,没有怪力乱神、血腥暴力,而是在细节中力求展现普通人在平凡生活中所遇到的困难与克服困难的经历,频频戳中观众的泪点和笑点,传达出温暖现实主义的价值情绪。其三,镜头设计新颖独特,用光等细节传递出温暖、积极向上的格调,整体提升了哲学与美学相交融的高度。例如狮王大赛最后,阿娟要挑战高桩,此时他的狮头已损坏了一只眼睛,随即露出阿娟坚毅的眼神,这预示着阿娟和舞狮本身合二为一等等。

审美情趣:弘扬中华文化,博采电影众家之长。中国动画电影自诞生那一刻,就与民族文化

水乳交融,第一部国产动画电影《铁扇公主》便是改编自神话小说《西游记》。国人的审美方式、文化趣味植根于本土文化,形成了具有民族特色的思维方式及审美情趣。《雄狮少年》聚焦的是“醒狮文化”。何为“醒狮”?就得从对“狮子”的寓意解读说起。自古以来,狮子在中国被视为瑞兽,象征吉祥如意,可逢凶化吉,所以舞狮活动在民间广为流传。历史上由唐代宫廷狮子舞脱胎而来,五代十国之后,随着中原移民的南迁,舞狮文化传入岭南地区。经过千百年的流变,舞狮在我国又因地域不同,分为北狮与南狮。其中北狮重形,动作与造型与真狮酷似;南狮写意,更注重表演的刚猛力道。南狮在广东又被称作“醒狮”,逢年过节或重大活动,都会有醒狮现场助兴。

翻看华语电影的历史,醒狮在《黄飞鸿:狮王争霸》(1992)、《醒狮》(2007)等片中有详尽呈现。电影中也利用“醒狮”这一意象,与当时深受列强压迫的中国人相结合,表达出中国人必将觉醒的热血斗志。“醒狮”一词在我国文化概念中被赋予了“拼搏、觉醒”的内涵。《雄狮少年》有效完成了对中国传统文化的深度挖掘,并与人文精神结合进行了广泛有效的传播实践。观众多多少少也能从《雄狮少年》中感受到周星驰电影中的风格——主人公来自底层小人物,将真实生活的残酷性用喜剧的方式“扒给”观众看等。在笔者看来,《雄狮少年》比周星驰的电影少了一些许夸张,多了几分真实,更适合“动画电影”的本体属性,能够达成老少咸宜的观影效果。电影中还不乏由地方方言携带的乡土情结和喜剧效果,体现出该片的本土化坚守。

用中国动画讲好中国故事,传承中华文化,弘扬中国精神,传播中华文明,提升中华文化软实力,是时代赋予中国动画电影人的神圣使命。《雄狮少年》无疑为新时代动画电影交出了一份满意答卷。

(作者系中国电影评论学会会长)

《我在故宫修文物》

方的共同与差异、交流与碰撞。影片的表达野心是超越本土的,也在国际上取得了一定的传播效果,对于开展以纪录片为媒介的国际传播和文明交流互鉴提供了有益启示。

迈入新世纪的第二个十年,新媒体快速崛起,成为中国纪录片产业的关键创新性力量。《故宫100》便是这场微纪录片浪潮下的早期精品代表之一。本片最大的创新是叙事视角和叙事结构的转变。《故宫100》精选了100个紫禁城“看得见”的地点,每集6分钟,一集一建筑,一集一故事,在故宫的局部化、微观化表征中寻觅历史的细节。“微观故宫”的影像建构,让故宫题材纪录片完成了一次空间叙事的创新探索。百集微纪录片形成了一个“积木结构”,既可以单集灵活播放,全媒体传播,也可以拼接组合形成常规体量的电视纪录片,延展了传播纵深。这种结构方法也被运用到总导演徐欢后来打造的另一话题级作品《如果国宝会说话》系列中,体现了导演创作风格的延续性。

如果说纪录片《故宫》是在建构一个封建王朝的历史神话,《故宫100》则以微观叙述解构了故宫作为一种历史文化隐喻符号的宏大性和完整性,2016年诞生的《我在故宫修文物》则进一步以日常化、平民化的视角,把守当时代故宫背后的门推向前台。这种由“整体物”到“局部物”、再到“个体人”的视角中心的转移,伴随着故宫日益被解构和祛魅化的过程。

《我在故宫修文物》的传播命运也是奇妙的。它在央视纪录频道播出时并没有掀起水花,反而在年轻群体聚集的B站上意外“走红”。结合本片诞生的社会文化语境,匠人精神被重新发现和重视,快时代下年轻人对慢生活的向往,本片的“走红”,意料之外,亦在情理之中。而之后的《我在故宫六百年》,整体延续了《我在故宫修文物》的创作风格,以人为主体,聚焦保护修缮工作,主创也有一定的关联。不过《我在故宫六百年》是以纪念紫禁城建成六百年为创作背景,叙事线索也部分围绕此展开,修缮内容也如文物扩大到“故宫”建筑本身,可以说是《我在故宫修文物》的姊妹篇。

同样是站在故宫六百年的节点,最新推出并热播的12集大型系列片《紫禁城》展示出了史诗般的气质,让人不禁回想起新世纪初《故宫》给人带来的宏大高远之感。同样12集内容,《紫禁城》“以城看史、以史讲城”,全景呈现了大历史视角下的紫禁城,串联起中国600年跌宕起伏的历史。主持人的视角代入让本片在叙述上具有一定辨识度,故宫叙事增添了几分“传奇”色彩;12组实力歌手分别演唱的主题曲,为本片贡献了传播上的更多话题度。

作为新世纪故宫题材纪录片的代表,《紫禁城》《故宫》是厚重的,《故宫100》《我在故宫修文物》是轻灵的,《从罗浮宫到紫禁城》《我在故宫六百年》是举重若轻的。故宫题材纪录片在新世纪的成长,已然我国文艺生产的一道亮丽风景。

紫禁城刚刚度过了自己的六百岁生日。故宫博物院去年专门举办了规模空前的展览,主题为“丹宸永固”。“丹宸永固”,寓意紫禁城永葆青春,也象征着中华文化和文脉延续传承,生生不息。故宫在当下依然是最重要的文化符号和文脉延续之一。纪录片作为文化传播载体,应继续利用好以故宫为代表的博物院、博物馆等宝库,让文物在纪录片中“活起来”,让历史文化遗产在纪录片中“活起来”,以更好推动中华文化的创造性转化与创新性发展。(作者系中国传媒大学电视学院讲师)