

关注

迁徙,不止于好故事

第六届中国平遥国际电影展「迁徙计划·从文学到影视」单元侧记

□本报记者 许莹

中国电影,平遥迎春。1月14日,第六届平遥国际电影展在平遥古城拉开帷幕。在此次平遥国际电影展中,“文学与影视”成为提及度最高的话题之一。由第六届平遥国际电影展与中国作家协会“新时代文学攀登计划”合作设立的“迁徙计划·从文学到影视”单元作为平遥国际电影展的新设单元,甫一亮相便引发诸多关注。由王安忆、刘亮程、田耳、林梓、叶弥、笛安、罗日新等作家创作的18部推荐作品受邀参加本届电影展,带来4小时的丰富翔实的项目陈述会,吸引了许多影视公司、青年导演、制片人的关注,纷纷与作家和出版方代表进行合作洽谈。其中,江苏凤凰文艺出版社出版的卢山的《蹦极》与某电影公司达成合作意向,刘亮程《一个人的村庄》《本巴》、罗日新《钢的城》、叶弥《不老》、马鸣谦《降魔变》、杜阳林《惊蛰》也获得了较多关注。作家们在电影展期间举办了8场读者分享会,电影展组委会准备的每种100本图书销售过半,《一个人的村庄》则销售一空。此次作家和出版社代表参加电影展,为电影展带去了浓厚的文学气息,创造了文学与影视更亲密合作的新的可能。迁徙,不止于好故事,文学与影视领域的全方位融合接轨、精神滋养、互学互鉴、产业合作将助力文艺创作勇攀新高峰。

文化精英在“迁徙”中生生不息。18部获得推介的文学作品,由9位推荐委员会成员分别从作品的文学性转化为电影性、文学丰富影视创作、文学拓展影视创作、影视改编可行性等维度出发,从人民出版社、中信出版社、译林出版社等中国作家协会“新时代文学攀登计划”旗下重点文艺类出版单位推荐的近百部文学作品中评估精选得出。推荐委员会成员包括文学评论家、散文家李敬泽,诗人、学者何向阳,作家、编剧李修文,诗人、批评家杨庆祥,小说家双雪涛,及电影导演、编剧、剪辑、作家程耳,制片人蒋浩,电影监制、编剧王红卫,电影导演、编剧、作家万玛才旦。本单元由诗人、评论家欧阳江河担任策划顾问。

评委杨庆祥代表迁徙计划推荐委员会致辞时谈到,迁徙计划的开创性体现在三个方面。第一是打开了文学的出口。当代社会高度依赖于视听,并以此形成以代码为基础的全影音媒体时代。其中,电影、电视以及近年兴起的短视频都是其文化形式。相对于数码技术和图像书写的直接性和可感性,文学所依赖的文字叙述和物质手段相对间接且保守,这是文学的魅力之一,但是这并不意味着文学要拒绝当代技术和更富有传播力的新介质;相反,文学如果以合适的方式拥抱当代技术,则会获得更多的出口。第二是丰富了电影的入口。电影自诞生之日就与文学紧密相连,历史上电影的黄金时代也几乎是文学的黄金时代。很多杰出的文学作品都被改编成了优秀的电影作品或者给电影创作提供了灵感。文学人和电影人应该双向赋能,将人文精神、先锋探索和资本魔法重新锻造为真正杰出的艺术品。第三,在打通出口和入口,重建文学和影视良性对话通道这一点上,迁徙计划显示了强烈的问题关切和全链条的产业意识。此次迁徙计划入选的文学,绝大部分是由产业化意识较强的出版社或杂志社推出的。文学和电影当然始于个人的智慧、灵感以及奇思妙想,但其开花结果需要大量的分工、协作和集体劳动,迁徙计划搭建了一个有效平台,让更多业界力量进入,以此提升业界的整体产业水平。在杨庆祥看来,迁徙意味着一种流动性,这一流动性是现代社会的的基本运行模式。流动性产生了故事和利润。从文学到影视是一种流动,从一个观众到另一个观众、从一部电影到另一部电影也是一种流动。“这就像宫崎町定在《中国史》里对人类保存火种的描述,不断熄灭,不断传递,不断保存。文化的精髓就在这一迁徙的流动中不断天工开物,化腐朽为神奇。”

“影文”对话碰撞更多火花。1月16日下午,平遥国际电影展以“迁徙计划·从文学到影视”为主题举行论坛,由诗人、迁徙计划策划顾问欧阳江河担任主持人,电影导演梁鸣,作家刘亮程、双雪涛,电影监制王红卫,学者杨庆祥,作家朱山坡共同参与讨论。

杨庆祥谈到,当前业界的“行业”与“专业”划分习惯使产业内部形成了相互隔绝的圈子。而“迁徙计划”则是一种破圈行为,赋予相异的思想流动与碰撞的机会。刘亮程则认为,文学写作的过程就是一个人的影视制作过程,“文学的种子最早是一幕幕的往事,那些曾经的譬如遗忘深处的情感往事、生活的琐碎片段逐渐被一个作家从尘埃中打捞出来,成为了一个又一个的故事。”他希望这些“被文字保管”的画面能被还原到电影中去,让感动他的画面再度浮现。梁鸣分享了自己改编《逍遥游》时的心路历程与困难,就“文学跟电影之间流动的到底是什么”进行了深度讨论。王红卫谈到,《一个人的村庄》是自己在告别文学前看的最后一部作品,而让自己重新捡起文学的作品是《三体》和双雪涛的小说。他表示,“一个非常理想的状态是两个艺术家之间通过一部既有的作品去奔向另外一部还没有出炉的作品这个过程中的兴奋、不可知和创造的空间”。

朱山坡将平遥影展的“迁徙计划”视为一次独特的“相亲大会”,该计划能够为好作品与好团队提供联姻机会。他同时强调“迁徙计划”的必要性,“从文学到影视,不单单是故事的迁徙,更是思想、灵魂的迁徙”。双雪涛也认为,“文学作为一个基础配以新的技术,能把有趣的灵魂、思想传到更多的地方,这是文学迁徙计划的意义所在”。此外,嘉宾们根据自己的从业视角,对文学成果影视化的预算与版权等实际问题交流了意见与建议。

“将心比心”是创作的关键

电视剧《县委大院》创作座谈会召开

1月13日,由国家广播电视总局主办,国家广播电视总局电视剧司、中国电视艺委会承办的电视剧《县委大院》创作座谈会在京召开。该剧将叙事镜头对准发展中的光明县,讲述了走上任光明县县长的梅晓歌,面对县域发展中的各项难题,与艾鲜枝等同事一道持续探索,团结民众克服万难,为建设心目中的美好家园不断努力前行的故事。《县委大院》由广电总局主动出题、指导创作,是中宣部、广电总局“礼赞新时代 奋进新征程”优秀电视剧展播剧目,并在广电总局的指导下完成选题、立项、剧本创作与拍摄工作。

国家广播电视总局党组成员、副局长朱咏雷代表广电总局对《县委大院》的成功播出表示祝贺,对创作团队深入基层、精益求精的创作态度予以充分肯定,认为该剧是一部反映习近平总书记治国理政思想在县域治理中的实践、反映新时代领导干部作风和新时代干群关系的精品力作,具有一定开拓和探索意义。

结合学习贯彻党的二十大精神,《县委大院》的创作播出,朱咏雷对电视剧创作生产提出四点要求:一是心怀“国之大者”找准选题,艺术化书写推进中国式现代化的经验和成果;二是立足“生活沃土”讲好故事,主创要下生活积累素材、掌握实际情况、深化体会感悟;三是追求“实事求是”的精神表达,将“真实”作为贯穿创作的重要原则,做到情节真实、表演真实、美术真实;四是坚持“凝心聚力”拍出精品,尊重艺术规律,依靠、信任文艺工作者,同时不断完善电视剧创作生产全流程管理服务机制。

国家广播电视总局电视剧司司长高力介绍了《县委大院》组织创作情况。《县委大院》项目发起了2021年1月底,是广电总局交给正年阳光的又一个重大任务,希望创作出一部迎接党的二十大的重要作品。编剧王小枪及导演毛珺琳分别前往江西省大余县及湖南省衡南县,深入基层体验生活数月。总局领导一路关心指导该剧创作的各个环节,为顺利拍摄和播出提供了有力支持。

该剧导演孔笙谈到,《县委大院》是讲述基层公务员工作生活的行业剧,将工作中常见的问题汇聚在一起,经过适度艺术加工、艺术处理,采取近乎白描的方式,感情表达更理性,影像语言更客观,不用悬念拉动剧情,没有大的矛盾冲突。这部剧延续了正午阳光一直以来的创作思路:真实是基础,温暖是底色,积极回应现实痛点和难点,保持向上的力量 and 希望。

编剧王小枪总结出自己的一条创作方法和心得,就是换位思考,真情实感是最珍贵的。他跳进跳出体验所有剧中人的心境,既包括书记、副书记、县长、副县长、乡镇长、村主任,也包括各类群众,站在他们的立场对上访、搬迁、污染、就业等问题进行换位思考,“将心比心”是创作的关键。

与会专家认为,该剧作为一部政治题材剧,有三点突破:一是突出了中国政治题材剧执政为民这一鲜明理念;二是剧中人物更具普遍性和亲和力,特别是该剧成功塑造了周良顺、吕青山、梅晓歌、艾鲜枝、林志为等一批具有当代君子之风的干部群像;三是该剧在叙事方式上不是围绕一个事件、一个领域的工作展开,而是对县域治理进行了全方位的表达。也有专家谈到,该剧对标“四有”(心中有党,心中有民,心中有责,心中有戒),聚焦干部成长,并在对政治生态的描摹中融入百姓日常,把政治的刚性和情怀的柔性进行巧妙结合,使得该剧更受欢迎。

据悉,《县委大院》近期还将于深圳卫视播出,后续也将多轮多次播出,并将陆续在亚洲、欧洲、北美等国家和地区的主流媒体播出,与更多观众见面。(许莹)

从《流浪地球2》看数字电影美学的回归

□羽安

2019年,春节档科幻电影《流浪地球》一度成为“现象级”电影,同时将数字技术、虚拟美学、想象力消费以及共同体美学等话题带入公众关注研究的视野,取得空前的艺术与商业成就,开启了“中国科幻电影元年”。在万众期待中,《流浪地球2》于今年大年初一登陆全国影院。作为《流浪地球》的前传,《流浪地球2》聚焦人类如何开启流浪地球计划。影片以东方叙事的美学角度,不仅在横向上对全人类在“太阳危机”来临前进行了一次集体记忆的书写,同时在纵向上深刻描绘了具体的个人在面临“世界末日”时所展现的情感全貌,并加入对“数字生命”的全新探讨。

导演郭帆曾谈到,希望将《流浪地球2》拍成一部“未来世界的纪录片”。《流浪地球2》作为一部优良的国产硬科幻类型片,其成功离不开精湛的数字制作技术。数字技术给电影创作带来什么,这是值得我们思考的问题。《流浪地球2》从筹备、拍摄到后期制作,历时1400余天。影片总共搭建了102个科幻类主场景,置景展开面积超过900000平方米。在充分准备的基础上,发挥了数字技术在影视中的表现力,呈现出诸多精彩的视觉特效,太空电梯、陨石坠落、太阳氦闪、滔天巨浪、画面庞杂多样,将科幻工业美学发挥到极致。制作团队不仅采用3D打印、数字车床、激光雕刻等诸多技术,推动影片道具生产更有效率、制作更为精细,更用VR系统模拟出搭建场景,预先踩点测试,使许多现实中难以拍摄的场景空间被真实地展现出来,对具有中国文化内涵的美学表达以及科幻构想提供助力。此外,《流浪地球2》主创团队还用AI技术修复“老戏骨”李雪健的声音,使其更加铿锵有力,丰富了电影角色刘培强作为中国代表的形象。更令广大影迷动容的是,电影用CG技术让吴孟达再度以韩子昂的形象出现在大银幕上,与观众们完成了一次真正意义上的“超时空”接触,这些设计不光是虚拟制片技术的展示,更传

达着独属于中国人的浪漫情怀。《流浪地球2》使得数字技术作为一种手段和工具探索着艺术视觉体系,在新的电影语境下,积极地、创造性地回归到创作者的思想创意和人文精神上。随着虚拟现实技术的不断进步和广泛使用,“用户对元宇宙的体验将变得更像他们对现实的感知”。同理,观看电影的体验也是如此。

按照元宇宙的愿景,包含了真正意义上的影像思维,因为它实现了电影创作思维的高度自由,从技术效果可以支持任何漫无边际的遐想,而不必考虑呈现的可行性,创造了一个新的世界。《流浪地球2》中对“数字生命”的探讨也发人深思,可以看出创作者的思维已经开始朝向

《熊出没·伴我“熊芯”》:回归与突破

□赵卫防

由华强方特(深圳)动漫有限公司、中国电影股份有限公司等机构出品的动画电影《熊出没·伴我“熊芯”》在2023年春节档上映。这是《熊出没》系列动画电影的又一力作。今年推出的《熊出没·伴我“熊芯”》延续了该系列的优势,并在主题表达、叙事张力和类型营造等方面又进行了新的拓展。

在今年的《熊出没·伴我“熊芯”》中,该系列的回归现实和亲情,特别是聚焦“母爱”,聚焦“家庭关爱”“回家”“团圆”等议题。该片通过机器人熊妈妈和真正的生命个体熊大、熊二之间的情感表现,营造出了特殊的人工智能情感。这种人工智能营造出来的感情是否有价值?是否能够被人类所接受?这些都是值得人类深思的命题。《熊出没·伴我“熊芯”》对这些问题给予明确回答:人类接受这样的情感。不管是人工智能或者人类本身,只要营造出来的感情是人类社会的共通性情感,是饱含人性基因的情感,是具有人文属性的情感,人类社会就是接受的。而且这种特殊情感,特别是母爱也超越人工智能本身、超越任何高科技,和人类情感同等伟大、同样高贵。母爱可以超越一切、消融一切、战胜一切,因为它具有强烈的人文因

素,具有灿烂的人性之光。包括人工智能在内的所有生命,都渴望这种情感。该片对母爱和亲情的主题进行新的诠释,较以往同类主题实现了超越。

在主题层面超越的同时,《熊出没·伴我“熊芯”》在叙事层面也力求突破。《熊出没》系列自2014年走向大银幕后,随着由低幼定位向成人定位的转变,其在主线设置、情节表现、剧情走向、人物塑造等叙事方面也在不断提升。《熊出没·伴我“熊芯”》也在维系着这种提升,寻找妈妈、探究妈妈离去真相等情节张力自始至终都贯穿全片。尽管之后的具体桥段中,在剧情缝合、戏剧逻辑等方面也存在一些问题,但该剧的这种悬念建构和张力拓展是值得肯定的。

利用形象设定动漫想象力进行类型营造,是该剧的另一特点。其首先呈现在喜剧类型的营造方面。喜剧是《熊出没》系列的主体类型,其每集的喜剧类型营造,重点都是不一样的,但均围绕“熊强”的个性塑造及冲突来展开。本片亦是围绕熊大、熊二这两个形象的“人设”和性格差别,外加各类机器人与现实的不协调来营造喜剧效果的,但光头强这个形象以及和他相关的喜剧效果营造却令人不甚满意,

《天下长河》研讨会在京举行

1月10日,由国家广播电视总局电视剧司、中国电视艺委会主办的电视剧《天下长河》研讨会在京举行,同步在杭州和长沙开设线上研讨会分会场。本次研讨会由中国电视艺委会秘书长易凯主持,国家广播电视总局电视剧司副司长杨铮,浙江省广播电视局党组书记、局长张燕,湖南广播电视台党委副书记、总经理龚政文,浙江省杭州市临平区委常委宣传部部长沈威以及芒果超媒、芒果TV相关领导出席此次研讨会。周文凤、陈维达、王英华等特邀嘉宾,仲呈祥、李京盛、袁新文、李树声等专家,姚嘉、张挺、黄忠忠等主创人员参加了此次研讨。

电视剧《天下长河》以清康熙年间治理黄河为主线,以两位技术型官员靳辅、陈潢为主

要人物,讲述了鲜为人知的黄河治理故事,让观众在跌宕起伏、荡气回肠的治河史诗中感受先贤们舍生忘死、坚韧执着的治河精神,以及敢于担当、勇于奉献的高贵品质。该剧作为国家广电总局引导扶持专项资金剧本扶持项目,杨铮代表总局电视剧司高度评价《天下长河》,称这部剧是坚持以人民为中心的创作导向在历史剧领域的一次成功实践,是新时代历史剧艺术表达的一次有益尝试和探索,是守正创新的一个典范,为今后历史剧的创作提供了新的范本,提供了新的启发和思考,值得全行业深入探讨学习。

龚政文介绍了剧集播出情况,认为《天下长河》是2022年一部不可多得的双效统一的历史

将物理世界和虚拟世界的直接融合。人工智能系统Moss在末日面前为人类文明社会延续所做出的判断是“灾难”与“毁灭”,并提出将人类的意识上传到电脑中作为“数字生命”保留智慧火种。同时人类也抛出了观点“没有人的文明,毫无意义”。如今,多样化的数字信息流已经改变了我们看待世界的方式,或许我们的日常生活早已是真实与虚拟共存或互动的地方,艺术家苏珊·桑塔格对“电影之死”的哀叹或许也从不遥远。但值得注意的是,一切媒介演进的终极目标都是服务和满足人类的需求,也都是为了破除传播障碍,获得更大的自由度与能动性。艺术意味着虚构,电影画面无论多么美妙都是虚构的,而数字技术则为它锦上添花,使电影的魅力达到前所未有的水平。

《流浪地球2》不光是一部硬科幻大片,也是一部诗性电影,从剪辑技术到虚拟场景搭建,在科技与艺术意识的双重规约下,新的技术不仅使电影的内涵得到实质性拓展,也在中国电影美学史上留下更为经典的投影,并逐渐演变成一种中国电影创作进程中的全新美学范式。一次相爱、一次选择、一次牺牲、一次妥协、一次接力、一次传承,影片用宏大的场面、精致的细节、震撼的视效将人类的“一次又一次”近乎赤裸而丰满地展现出来,描绘出中国人特有的家园理念和家国情怀,深深地解读了人类命运共同体内涵,引发国内观众的强烈共鸣。最后,让我们用刘慈欣原著小说中的一句话来作结尾:我们理解所有的人,因为已经进行了四代人、还要延续一百代人的艰难奋斗中,永远保持理智确实是一个奢求。但也请所有的人记住我们,站在这里的五千多人,这里有联合政府的最高执政官,也有普通的列兵,是我们把信念坚持到了最后。我们都知道自己看不到真理被证实的那一天,但如果人类得以延续万代,以后所有的人将在我们的墓前洒下自己的眼泪,这颗叫地球的行星,就是我们永恒的纪念碑!

“熊强”的个性冲突没有展现出来。类型营造还体现在动作类型的营造方面。从动漫本体特性看,不论是什么题材的作品,利用动漫的创作想象力来营造奇幻性动作,进而营造强烈的视听冲击,是动漫作品创作的一个显著优势,也因此赋予了动漫影视创作以丰富想象力和奇幻感,这也是它和一般故事片创作的区别。即使最逼真的现实题材动画影视创作,也应该发挥这个优势,如《雄狮少年》这部现实主义题材动画电影,大部分都遵循了较为逼真的写实手法,但片中最重要的一部分舞狮比赛中的非凡一跃,便是用超越现实的奇幻动作来表现的,而且这种表现完全能被观众认可。《熊出没》系列一直贯穿这种创作理念,用奇幻动漫来营造动作奇观、生产视听冲击。《熊出没·伴我“熊芯”》中依然如此。其一,片中有诸多具有想象力的奇幻场景和形象表现,如复杂的高科技呈现和各种机器人等。在众多机器人中,性格多变的万能机器人时而开启母婴养护、时而变身功夫大师、时而上演音乐派对,这种呈现一方面接地气,另一方面更凸显了用动漫想象力来营造视听冲击的动漫影视创作思路。其二,影片中打斗的动作类型营造,体现了一种钢铁碰撞的金属质感。如片中对决部分,主体是铁甲怪和熊大等角色的打斗,反派武器有从天而降的机甲怪、面目狰狞的机械狗以及大铁爪等;而熊大、熊二等则躲在被遗弃的汽车和其他废旧金属堆中,与各种钢铁武器碰撞、对战,产生的钢铁质感尤为强烈。

品牌的形成既要延续,更离不开创新。《熊出没》系列以延续加不断的审美创新保有了品牌,《熊出没·伴我“熊芯”》更是在主题拓展、叙事深化和类型营造方面做出努力。该系列的品牌培育经验将会给更多动漫影视创作提供启示。

(作者系中国艺术研究院电影电视研究所所长,中国电影评论学会副会长,研究员)

大剧,有三点体会:一要树立大历史观、大时代观,以强烈的历史主动精神组织重大历史题材电视剧的创作和排播;二要坚持以人民为中心的创作导向,《天下长河》秉持以人民为中心的创作立场,一改一些清宫戏陈腐套路,将中华民族的优秀分子作为叙事、讴歌的对象;三要坚守中华美学品格,增强中华文明传播力影响力。剧中对仁、孝等传统美德的着墨,对中国式亲情关系的点染饱含着东方哲学的诗意和美感。该剧已发行至北美、韩国、泰国、日本等多个国家和地区。

与会专家认为,《天下长河》通过靳辅、陈潢等人物的生死沉浮,浓缩了中华民族为实现天下安澜宏伟心愿努力奋斗的历史过程,在精神内核上深度挖掘了黄河蕴含的时代价值。(视讯)