

由中央新影集团、中共湖北省委宣传部等单位摄制的《凤舞神州》在央视播出后,在观众中引起强烈反响,在影视界也广受好评。可以说,《凤舞神州》是近年来涌现的极具特色的历史文化纪录片,它在立意、构思、取材、制作等诸多方面,对这一片种的创作提供了许多有益的启示。

立意代表了一部影片的最高创作指向。《凤舞神州》反映了荆楚大地的地域文化,但编导者的表达却是站在中华文化的大立场。于是,我们看到了影片的正确定位,看到荆楚文化作为一种南方的“凤凰文化”与北方的“龙文化”的关联与差异。博大精深的中华文化,实际上是由各区域文化的精粹所构成的,创作者将楚文化作为社会、历史的投影,作为历代楚民的价值追求的总立意,使影片具有一种高屋建瓴的统率力量。纵观这部影片,我们能从文化的深处体味到荆楚先民和今天荆楚儿女间的精神联系,体味到几千年一脉相承的那种筚路蓝缕的创业精神、追新逐奇的进取精神、兼收并蓄的开放融合精神、卫国强军的爱国精神与重诺贵和的诚信和谐精神。显然,这一总立意不只是对荆楚文化的历史梳理,更是与当今荆楚儿女在文化上的精神对接,对建立我们的民族文化自信、民族文化自觉将起到重要的引领作用。

有好立意才能有好构思。影片一

社会·历史·文化·人

□章柏青

开始,以三维动画制作的飘然起飞的凤凰作为引子,把我们带入一种美好的审美之境。凤凰在影片中是具像的,但同时又是抽象的、艺术的,它非常形象地代表了荆楚文化的精髓。影片共10集:凤之缘、凤之初、凤之鸣、凤之殇、凤之和、凤之韵、凤之灵、凤之惠、凤之烈、凤之翔。以“凤”为题,使不同的内容得到精神上的融会贯通;凤凰之形成,凤凰之起舞,凤凰之涅槃,直至凤凰朝阳,依次勾勒出荆楚文化的历史渊源、曲折发展,绘制并诠释了荆楚文化的瑰丽风貌与博大精深。影片在选择材料上更是十分精心。文化包括物质文化与精神文化,精神的东西往往在物质的东西上凝聚,在各种乡俚民俗的传承中体现。于是我们在影片中看到了历史遗迹、名人故里,看到了炼铜冶铁、丝绸刺绣、木竹油漆、美术乐舞,以及发展到今天的拔地而起的三峡大坝。而物质的东西中如果没有见到人,没有见到人的精神,则将没有生命。在影片中,从楚人始祖祝融、部落首领熊绎、一代帝王楚庄王、一代名臣孙叔敖、行吟诗人屈原到李耳、昭君、李时珍、张之洞、闻一多以

及红安县的100多位将军,正是他们的业绩与个性,铸就了楚天楚地的不凡,而老庄哲学、屈骚文学、道家之“人与天和”、儒家之“人伦之和”、佛家之“人与心和”直至辛亥革命的烽火,都在这块土地上融合并闪耀着智慧之光,成就了楚人独特的思维与行为方式。创作者们手中像是擎着一束光,他们将这束光准确投向历史深处,照亮了中华民族思想史中的那些有价值的东西,让它不被时间所掩埋。

作为一部文化纪录片,《凤舞神州》在创作与拍摄技巧上采用了多种艺术手段,特别值得一提的有以下几点:一是编导者善于把握和组织时空。在历史文化纪录片中,时空是一个极为重要的概念。影片中创作者为了表现与阐述一个主题,其内容往往涉及与不同历史阶段的不同事件与人物,有现实,有虚拟,有场景再现,有实地拍摄。如何做到自然合理,这是一个难题。而这部影片的编导者巧妙地采用搬演与情景穿越的手段,使影片中不同时代的人物与内容,根据主题需要在同一个时空里组合得浑然一体。二是意境的创造。优秀的纪录片不是

单纯地完成对人与物的客观记录,而是善于运用镜头从创意境入手,完成情感的抒发。这正是这部影片的突出特点。它不说教,而是通过精心选择的画面与充满哲理及诗情的解说词,引入进入一个时而静止时而灵动的美的世界,营造出使人浮想联翩的场景。比如,影片最后一集《凤之翔》,就主题而言,这一集写的是荆楚文化在新时代的飞翔。但片中没有一句豪言壮语,没有一句口号式的颂歌,而是让镜头从一位老纤夫感慨与回忆入手,以旧时纤夫在长江拉纤的场面为背景的画面中,写出了时代的沧桑巨变,再辅以美丽的洪湖水域引出生态保护的话题,影片的落笔点在人与自然的和谐发展上。这看似轻盈的一笔,恰体现了创作者的艺术功力,使影片的结尾回味无穷。三是影片的制作。这部影片历时1年零9个月,编导足迹遍及荆楚大地。风雨晴晦,山高水长,不避艰险;实地考察,披卷夜读,费时费力。创作者在画面、音乐、造型、场面等方面都力求精益求精,在技术层面上达到了某些大片的制

作效果。在娱乐节目大行其道的今天,《凤舞神州》的出现是令人欣喜的。中华文化的传承性、整体性、多样性十分可贵。而影片使人们对这种可贵性有了更深的认识,有助于我们重建心灵深处的精神家园。

搬演与穿越语境中的文化呈现

□赵卫防

《凤舞神州》多角度、全景式地展现了凤凰诞生地——荆楚大地的瑰丽风貌。道家的“人与天和”,儒家的“人伦之和”,佛教的“人与心和”等等这些关乎人类生存的重大命题都融进该片,具有巨大的文化含量。同时,该片通过众多历史人物的传奇故事和辛亥革命、修建三峡大坝等近现代重大事件,为荆楚大地赋予了深邃的历史感,该片更以搬演、穿越等表现手法以及精湛的视听语言,获得了较高的艺术价值。

剧情式搬演是本片的主要艺术手段。这种手段是纪录片创作的重要法则,尽管出现了诸多流派,但全球优秀的纪录片大都离不开这一重要美学手段。中国内地的纪录片创作亦有这一传统,但上世纪60年代之后的特殊历史时期,中国纪录片创作更多追求以真实记录重大事件为主的宏大叙事,这种方法虽然在一定时期也推动了中国纪录片的创作,但长此以往却影响了纪录片的发展。近年来,中国纪录片创作又回归了剧情式搬演手法,一方面使纪录片重回民间,真实表现民生百态;另一方面,即使是追求宏大叙事的纪录片,也采用剧情式拍摄手法,力图展现出更为鲜活的历史和历史中的人物。随着中国影视纪录片创作的深入,这种搬演手法取得了良好的效果。去年热播的《舌尖上的中国》便是如此。与其他纪录片相比,《凤舞神州》创作者大胆使用了剧情式搬演手段,片中的真实历史人物和历史史实,均以剧情片的方式展现出来,有些桥段,更是如影视剧般生动。如第3集“凤之鸣”中表现楚庄王对周朝大兵压境时,采用了闪回这一影视剧里才会出现的表现方式;伍举和楚庄王之间的对话,直接以演员对白的形式出现。这种追求剧情式的搬演手段,比起泛泛的叙述更能展现历史的生动性和真实性,观众也更容易接受。

穿越是《凤舞神州》的另一种重要艺术手段。该片时刻将历时和当下进行对话,实现了文化的穿越。穿越原本是影视剧创作的重要手段,甚至是最具商业化的手段。中国影视剧中的穿越,曾以戏虐历史、调侃经典、消解崇高为

主,故穿越往往给人以“恶搞”的印记。而本片中的穿越是独具匠心的——从楚人的图腾文化,沿着历史的隧道,从远古直接穿越到当下,或从当下再次穿越到远古。如第2集“凤之初”中,表现楚国部落首领熊绎受到“守燎之辱”后,整个楚国民众都经历了一次巨大的心理落差,楚国是继续受辱于周朝还是走自强之路?接着,影片穿越到当下,表现出荆州的人们过着丰衣足食的生活。进而影片再次穿越到3000年前,表现了熊绎作为楚国部落首领,在经历屈辱之后发奋改革,率领楚国落民众选择自强之路,在蛮荒的土地上筚路蓝缕,辛勤开垦,终将贫瘠之地变成了富饶沃土。这两次穿越,较为全面而生动地展示出了楚文化中的艰苦创业精神。第5集“凤之和”中,表现春秋时期楚人李耳寻找治国之法,他向宇宙天地寻求答案,提出了“道”的存在,创立了天人合一的道家学说。随后,影片在历史的时间隧道中展现了数千年来全球“道”的理念,追寻生命与自然的和谐,以及团结、和平、幸福与美满的特质,展现出楚文化的普世性和当下意义。进而该片又穿越回去,重申楚文化中和谐稳定的状态,这种美好的意向被托付给神鸟凤凰——以凤凰阴阳和图圆来呈现。而镜头一转,影片又回到当下环境被破坏的状态,喻以面临圆缺的困境,呼唤当下的环保意识。这样在历史与现实中的穿越,思维跳跃而灵动,给人以耳目一新的感觉。

精湛的视听效果,亦是该片的特色之一。其在第6集“凤之韵”中的表现具有代表性。该集首先将曾侯乙编钟等画面与复原的楚编钟乐舞表演镜头交替出现,伴以悠扬的乐曲,使得画面本身不但具有叙事和史料价值,更有审美意义。该集又以奢华宫廷中的楚乐舞、舞台上的黄梅戏、民间的楚地原生态舞、悠扬热烈的民歌演唱以及楚地自然风光进行画面组接,音画蒙太奇的运用,真切展现出楚乐的和谐之美、钟乐舞、戏曲、原生态舞蹈、民歌等,都唱出楚人对生活的热爱,构成了人世间最久远的旋律。

《凤舞神州》是一部诠释楚文化的纪录片,它不同于一般纪录片用单一纪实手法,反映和再现客观生活,它主题鲜明,运用了多样化的影视表现手段,并具有灵活的时空跳跃性和极强的科教性质及文化内涵。作为一部具有良好视听品质 and 较高文化品位的纪录片,《凤舞神州》剧组历时1年零9个月,做了大量详尽的资料储备和文献阅读,足迹遍布湖北境内大大小小的博物馆、文物馆和名川大山。在对多名专家学者的访谈中,完成了这一部展现湖北人文地理、历史环境、时代地貌、百姓生活的人文专题片。就某种意义上而言,它更像一部影像民族志或者人类学影片,在楚文化的研究中,给我们开辟了一个新的文化视点。

《凤舞神州》作为10集,为观众认识以现今湖北为代表的楚文化的历史渊源、人文地理、文化典故、哲学思考、音乐传统提供了丰富而完整的材料和线索。前4集是介绍截至春秋战国前的楚国800年的文化历史,对楚文化的渊源进行了历史性的梳理。从第5集开始

作为一种文化标志和精神象征,凤与龙实际上以南北两大文化板块构成华夏文明大格局。在图腾时代,龙与凤几乎同时形成。龙与凤几乎集中展示了飞禽走兽在大自然中的生存本能,几乎有异曲同工之妙。故闻一多先生论:“龙与凤代表着古代民族中最基本的两个单元……因此把龙凤当作我们民族的发祥和文化肇端的象征,可以说是再恰当不过了。”“龙凤是天生的一对。”

龙与凤相互辉映是定格在中华文化大格局中的基本形态。作为一种文化背景,龙凤文化已融入中华儿女骨血之中,并化作为一种生存方式,是中国人共同的文化根脉,编织着共同的价值取向。尤其在当今盛世,在开放格局的当代中国,文化作为“软实力”正同发展的“硬道理”并步前行。张扬本民族“软实力”,在“硬道理”的趋动下,建设一个适合自己的生存方式的文化强国有着极其重大的现实意义。

文化创意与国家文化形象的建构

□陈旭光

文化纪录片《凤舞神州》以绚丽的色彩、史诗的格局和气象、丰富的影像呈现,展示了中华文化的博大精深。而它政论性阐述的稳重厚实,与飞扬激越的、氤氲于“南方楚地”的诗意和激情,更是在艺术的独特性上做出了创新。

《凤舞神州》的内容丰赡而宏富。从广度上看,它以楚文化为原点而辐射到中原内陆和沿海地区,细数楚文化与中原文化的交葛共生,你中有我、我中有你的混融状态,可谓开阔纵横;从深度上看,它从上古到近代、现代、当代,人物琳琅满目,大事件不虚,细节逼真,具有上下4000余年的历史纵览。片中广泛涉猎文学、艺术、科技、军事、哲学、政治、历史、经济等领域——毫无疑问,《凤舞神州》是对我国文化历史较为全面表现的一部成功作品。影片还概括了楚文化的精神特质,再现了“凤凰”这个文化符号。“以凤说楚”,这是一个巧妙而生动的创意。众所周知,楚文化是以炎帝为始祖,凤为图腾、道家学术为主流文化。“楚文化”的称谓虽约定俗成久矣,但在文化史中将楚文化与凤文化并称的情况并不多见。在我看来,“凤凰文化”的这一总结提升,在新的文化语境下是具有文化建设意义的。因为凤文化已经渗透或隐现在中华文化文明之中,而该片首次全面、系统地用影像形式,来展现楚文化的风格和精髓,可谓在大众文化传播领域开风气之先。

这是一个“创意为王”时代。正如创意经济学专家约翰·哈特里指出的,“创意——现在成为竞争优势的决定性来源。”也就是说,在像电视节目或电视纪录片这样的文化产业之中,“创意”其实是居于产品核心地位的。它几乎是文化产品的决定性因素甚至是全部,是产品的核心“卖点”之所在,是其存在、发散传播和增值的根本理由。从文化创意的角度看,《凤舞神州》首先就是一种文化创意的独到。因为创意的高屋建筑,才有可能带动文化传播的成功,提升文化传播的正能量。因为艺术的文化创意包括了整个艺术创作机制、艺术传播构成与艺术参与的行为活动方式的创新,所以它直接影响了文化传播的规模、方式和效果。正是创意的独到,才是这部片子广受好评的原因之一。

中国虽以龙文化著称,但凤文化也一直是中华文化的有机组成。华夏文化崇尚的龙凤呈祥、龙章凤姿等观念,集中体现了

我国自周代始的龙凤文化的流传。据历史考证,凤凰起源于8000年前,是人们心中的瑞鸟,天下祥和太平的象征。凤文化所体现的爱国理想爱乡情结,高洁品德,“不鸣则已,一鸣惊人”的奋发图强、求变求新精神,“凤凰涅槃”所寓意的浴火再生精神,龙飞凤舞、祥龙瑞凤的“和合”精神内涵和“和谐”的理念,都是中华民族千百年凝聚交汇的文化、文明的结晶。实际上,无论是龙还是凤,都是远古先民图腾文化的结果。龙、凤在现实生活中都没有实际的对照性动物。但龙图腾偏于走兽,与土地文化更为密切,凤图腾偏于鸟类,与江湖水文化更为密切。所以龙与凤是一对二元对立,龙文化与凤文化应该是既对立又统一的辩证关系。而据国外的民意调查显示,某些外国人对中国以龙为民族象征和文化形象有些不理解,因为国外龙的形象比较历张张扬、有攻击性,是有负面信息的。虽然这只是一中文化偏见和文化误解,但也促使我们思考在当下如何建构国家文化形象的问题。

近年来,影视界不断讨论的命题,就是影视作品如何塑造和表现国家形象。随着国家提升文化软实力要求,这个问题愈发现得迫切而重要。《凤舞神州》即表现了楚文化在华夏文明中的地位和作用,彰显了凤文化的内涵和神韵,也表达了当代文化建设和和谐、平衡的理念,尤其是对凤凰文化的阐释,对龙凤和谐互补意向的再现,贯穿了“和”的文化精神,蕴含了国家文化形象建构的深远意向。这部纪录片所呈现的文化形象,是豪迈热情、奔放而新鲜亮丽的,充满了生命活力和韧性精神。从小一点的视角说,能增强荆楚大地民众的家乡自豪感和乡土文化凝聚力,而从宏观的角度看,则增强了中华民族的自豪感、文化认同感。整部影片不仅呈现了凤文化生成流变的历史,悬拟了凤文化在今天的独特价值,而且呈现了朝气蓬勃、和谐向上、顺应历史趋势的民族精神,以及“以人为本”阴阳互补、“以和为贵”等精神风貌。

我认为,塑造包容开阖、健康明朗、意蕴深致的“国家文化形象”是各类艺术作品创作中都应重视的问题。《凤舞神州》做到了有坚实流畅的视听媒介语言,精心打造了视觉奇效,又具有开放、豁达、多元、先进的历史观、人文精神和文化建设指向,在电视片的创作上提供了值得借鉴的经验。

种尝试是相当成功的。

楚文化作为华夏文明中重要的一支,体现了中国文化的多样性特征。在华夏文明的历史进程中,正是文化的多样性在相互传播、吸收的过程中,极大促进了中华文明的进步,成为中国社会发展的有效助力。正是中国多种文化形式的平等共存构建起了华夏文明历史的发展脉络,形成了和谐良性的文化生态环境。一直以来,楚文化注重性灵,注重生命体验,由此产生的文化观念生发出来的是一种具有诗性意境化的认知方式,而充满超越现实生命哲学的巫文化,对于生死的信仰以及对于自然的认识,是人类精神世界的重要部分。儒家谈的是现世的生存智慧,而荆楚文化讨论的恰恰是人生永恒的精神归宿。对于生死的极端关注是楚文化对于这一范畴的浪漫想象,无关乎现世生活,却是启发性质的抽象精神诉求,偏重于想象力而非非世致用的楚文化,提供给我们的是超越了现实生活羁绊的艺术审美价值。

们只有合在一起拜天(自然)才能集体享受安宁、长寿。从人人与天(自然)合(神话时代),到群体与天合(宗教时代),最后到春秋战国时期,楚国哲学家老子提出了“人法地,地法天,天法道,道法自然”的哲学思维方法,为以后“天人合一”的综合性思维理论奠定扎实的思想基础。“天人合一”就是人的一切活动必须尊重自然规律,这是人类在大自然中赖以长久生存的思维法则。当下世界的目光关注环保问题,看起来是西方一些发达国家提出,其实早在6000年前,凤成为图腾时,我们的祖先就把天人关系中的“合”当作头等大事编入生存观念之中了。而与此共生的“和谐”观念,亦是中原文化的精髓之一。“和”虽是儒家的核心观点,更是凤凰的原发精神。从这一点看,凤与龙的文化实质其实异曲同工。可以肯定,龙与凤的精神源头是一致的。这也是我写《凤舞神州》的缘起。

《凤舞神州》的叙述策略及人文视点

□赵博雅

分别介绍最具楚文化特色的各个方面,对思想、音乐、科技、农商、革命等进行研究,使得楚文化 with 中原文化作为华夏文明的两个重要分支,共同合力形成了中国蔚为大观的文化景象。这片让人印象深刻,到,中华文化是兼容而博大的。正是中原文化、齐鲁文化、巴蜀文化、楚文化等多种文化的合力,才共同形成了中华多元化的文化环境。

《凤舞神州》以还原历史的本真,考察生活的本质,观照楚文化环境中人、自然、社会、历史间的关系为本原,体现了楚人特有的文化特性——自由进取、浪漫激昂和乐观自信。凤图腾的精神内涵和由此生发出的楚人独特的气质是非常新颖的。第4集之后细化的楚文化

的特色也令人印象深刻。如楚文化中一个重要的特点是重巫尚鬼,因此楚文化常被称之为巫楚文化。楚人屈原的《招魂》,即为此次信仰的体现。在《凤之和》中,介绍了我国古代伟大的哲学家和思想家、道家学派创始人、被唐朝帝王追认为李姓始祖、在道教中被尊为道祖的老子——李耳及其“道”家思想,也引发了人们的思索。又如《凤之韵》中,将楚人的生活审美用音乐来加以阐释,既有曲高和寡的阳春白雪,又有通俗流行的下里巴人,既有青铜时代最完美的艺术品曾侯乙编钟所带来的华丽音乐,也有知音之遇的伯牙鼓琴所带来的高山流水,还有田间耕作的原生态音乐巴人山歌及极具古老传统的摆手乐,这

龙凤是天生的一对

□乐育文

古代先民习惯对天猜想。对鸟在大自然中展示的生存本能产生了无尽遐思和爱慕。但他们发现,鸟虽各有专长,但并不是全能和完美的。于是一个被虚拟的神鸟出现了,那便是凤凰。凤凰的出现首先见证古代先民对“合”的崇拜,楚先民长期自觉或不自觉地对“天人关系”的研究,产生了人与天合的基本世界观。这种世界观的形成经历了三个历史阶段:神话阶段、宗法时代和春秋战国时期。楚人提出的问题是,人怎样才能在大自然(神)怀中持久生存。结论是,人