

回顾2022

纪录片:暖起来 融起来 活起来

□韩飞

本报艺术评论部推选2022年度10部优秀国产纪录片:《零容忍》《中国2》《文学的日常2》《人生第二次》《众神之地》《与象同行》《领航》《美术里的中国》《不止考古·我与三星堆》《风味人间4》(按播出时间排序)

2022年,党的二十大大胜利召开,北京冬奥会顺利举办,中国三年抗疫终于迎来曙光……作为“国家相册”,中国纪录片忠实记录了每个难忘瞬间,为国家民族留下了珍贵的影像记忆。本年度,国家政策支持,继续为中国纪录片事业健康锚定主心骨;新媒体、新技术赋能,媒体深度融合浪潮,推进中国纪录片内容和产业变革;制播主体发挥创新驱动效能,探索纪录片在当下的新题材、新类型、新美学、新表达。中国纪录片呈现出“暖”“融”“活”的发展特点和趋势。

“暖” 十年成就暖民心

2022年,党的二十大大胜利召开,中国纪录片发挥“献礼”价值,聚焦党的二十大大主题,全景摹写党的十八大以来中国式现代化的十年历程,“这十年”成为核心叙事命题。《领航》作为党的二十大大献礼纪录片整体表现出鲜明的人民美学特质,统合宏大叙事背景和微观个体书写,观照时代发展中的人民故事,展现了人民对美好生活的向往和为之奋斗的历程,凸显了党的有力领导。十年成就,百年逐梦;人民主角,凝心聚魂。

“人间真实”温暖点亮现实。2022年,腾讯纪录片推出“人间真实”片场,《真实生长》《一次远征》《亲爱的敌人》《了不起的妈妈》《大象出没的地方》等多部作品按档播出,用镜头观察记录多元群体、洞见社会不同切面,社会现实题材纪录片在网络端的长尾效应渐显。此外,《人生第一次》团队守正创新,本年度推出的《人生第二次》在命运重启中彰显人性的不屈与韧性,以及由此获得的成长;《守护解放西3》围绕派出所日常工作展开观察式记录,在普及法律知识的同时,也引起公众对于相关社会现象的思考;《采棉时节》跟拍了三户新疆棉农家庭的真实劳作生活图景,讲述温暖细腻的新疆故事;《但是还有书籍2》深入以书籍为纽带的新疆群体,在一个个温情小故事中,发现人与书之间的奇妙连接,透见文化的力量,点燃大众对阅读的兴趣;《书店,遇见你》《我们在此相遇》以“人”为落点,选择特定空间观察,聆听城市声音,邂逅百态人生……这些作

品不回避社会生活中的矛盾与问题,但总体取向是建设性的,用温暖与和解抚慰疫情下的人心。

“融” 元素技法融合

纪录片的“融”,融在元素与技法,表现在以新技术驱动为核心,创新融合各种开放素材、视听元素与表现手法,实现其创作上的范式转换。2022年,《美术里的中国》通过影像技术赋能,释放视听语言对美术作品的表现力,将二维美术作品在三维空间动态延展,实现想象性空间与现实空间的叠加和融合,完成由“看”到“体验”的审美转换;《“字”从遇见你》利用CG技术对静态文字作拟人化处理,以技术美学赋予汉字字符以动态鲜活的生命力。还有《游戏星球:沙漠治理》《家有恶猫2》《百姓的味道》《辛苦了,先吃饭》《闪耀吧!中华文明》《千里江山万里歌》借鉴真人秀等手法,引入明星、竞技、游戏等元素,增加了作品的看点。

类型创新融合。纪录片的“融”,体现在不同题材类型的嫁接与类型化打造。文物纪录片《重生技》融合物理、化学、生物等多学科视角;历史文化纪录片《中国2》将东方气韵的情境美学融入纪录片的叙事、表意、传情中,凭借电影级的“重工业”打造,实现了历史文化类纪录片的美学创新;《文学的日常2》以同行游记模式焕新文学纪录片的叙事场域,从文学的文本走向文学的现场;《零容忍》这样的作品,打破传统专题片桎梏,将从从严治党这一宏大主题进行类型化、故事化处理,案例鲜活、正风肃纪、发人深省。

产业内外跨界融合。纪录片“融起来”本质上是“纪实+”观念下探索产业的“破圈”,“纪录片+文旅”“纪录片+出版”“纪录片+健康传播”等一系列跨界融合实践,为中国纪录片产业提供巨大发展潜力。

“活” 市井饕餮的生活气

《风味人间4》作为顶级美食IP,本季带领观众漫游谷物星球,打造“舌尖上的世界”,是中国纪录片迈向“重工业”制作、全球化表达和流通的代表。美食纪录片继续按照美食的地域、时令和品类进行细分化开发。时令性如《早餐中国4》《宵夜江湖2》《美食令》,品类性如《江湖菜馆3》《一面之词》《辣椒的征途》,地域性如《寻味贵阳》《新疆滋味》《念城味》《拿一座城市下酒》《山东味道》《湘辣香辣》《傲椒的湘菜2》《老广的味道7》。美食本身或被代名为视觉奇观,或突出人文关怀,成为情怀和治愈的代名词;或承载地方特色和记忆,成为容纳乡愁与地方文化认同的价值符号。还有《鲜生史》这样以文学为媒,盘

点文学大师美食心路的美食话题作品。

冬奥纪录片展现活力中国。北京冬奥会无疑是2022年中国最具关注度的盛世之一,媒体借势推出了一系列与冰雪运动、体育竞技相关的纪录片,记录冬奥赛前与幕后故事,传递“一起向未来”的向上精神。冬奥会开幕当晚,揭秘张艺谋团队设计筹备过程的幕后纪录片《盛会》台网同步播出,平台浏览量四天破千万,凸显冬奥话题的巨大影响。《飞越冰雪线》《冰雪道路》《了不起的冬天》《零度之下》《冰雪梦启程》《粉雪奇遇》《跨越》《谷爱凌:我,18》《从北京到北京》《冬奥山水间》《智慧冬奥》《大约在冬季》等作品或介绍冰雪运动知识,或展示冰雪运动魅力,或呈现冰雪运动员的竞技训练及生活日常,或讲述北京冬奥会背后的城市人文故事,营造了浓厚的冬奥氛围。

考古文博纪录片让文物“活起来”。2022年,三星堆考古新发现继续引发围观,助推此类题材纪录片走红,《不止考古·我与三星堆》《又见三星堆》《重生技》《古蜀瑰宝》《良渚》《与丝路打交道的人》《敦煌师父》取得了不俗的口碑和话题度。纪录片是文物活化利用与传播传承的重要媒介和艺术形式,需要加强对题材择取、叙事话语等多个方面的创新,与融媒体环境下主流观众的审美和消费需求接轨,更好实现基于用户导向的价值传播,以此拓展自身在当下的发展空间。

自然地理类纪录片的活动轨迹。《航拍中国4》本年度载誉而归,继续天际遨游,以“鸟瞰美学”观照祖国11个省级行政区的大好山河,至此,中国纪录片史上首个以省级行政区为单位从空中记录当下中国真实面貌的大型系列纪录片交上完满答卷。《与象同行》完整回顾了2020年引发全球热议的亚洲象北迁事件,动物化身情感和价值承载,以此探索共同体观念下中国纪录片国际传播榜热门话题与追求共情表达的新路径。《众神之地》对特殊自然环境下“旗舰动物”生活进行观察,就人与自然关系进行哲学探讨,内蕴中国文化和中国价值。还有《大河之洲》《太湖之恋》《守望秦岭》《中国湿地》《武夷山·我们的国家公园》《大美中国》《遇见最极致的中国》等纪录片将镜头深入中国的大好河山。

2022年下半年召开的党的二十大强调了围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象建设社会主义文化强国的使命任务,中国纪录片需要继往开来,借势而为,建设纪录片强国,将“暖”“融”“活”的基因发扬光大,以价值引领和创新驱动实现高质量发展,以高质量文艺作品增强人民精神力量,在实现物质文明和精神文明相协调的中国式现代化进程中贡献文艺的纪实力量。

(作者系中国传媒大学电视学院副教授、“一带一路”纪录片学术共同体秘书长)

主流价值与主流市场的协调统一

□黄海贝

在第33届中国电视剧“飞天奖”颁奖典礼上,《山海情》《觉醒年代》《跨过鸭绿江》《大决战》《功勋》等获得优秀电视剧奖;在第31届中国电视金鹰奖评选中,《觉醒年代》获最佳电视剧奖,《功勋》《山海情》等获优秀电视剧奖。这些受到表彰的弘扬主旋律电视剧一方面自觉、鲜明、积极地传达了社会主义核心价值观,另一方面它们尊重传播规律,尊重商业规律,尊重观众体验,进而最大限度地占有大众市场。

《觉醒年代》《山海情》等剧集收视、口碑的双丰收,再次验证了主旋律电视剧的艺术生命力和市场价值,也说明了唯有将“主流价值”与“主流市场”协调统一,才能成为真正的头部作品。

走进青年观众内心。近两年,年轻观众成为弘扬主旋律电视剧的收视主力。一系列数据都在印证这一趋势。有调查显示,《觉醒年代》《山海情》等广受欢迎的弘扬主旋律电视剧,35岁以下的年轻观众占三分之二左右。《觉醒年代》播出后,陈延年、陈乔年兄弟“圈粉”无数,上海龙华烈士陵园陈延年、陈乔年、赵世炎墓前摆满了鲜花,很多年轻人在卡片上、弹幕上表达着对革命先烈的崇敬和热爱:“这么年轻就为国家作出牺牲,这才是我们的偶像!”“心中有火,眼里有光,我努力和这一代热血的新青年一起,建设更好的中国!”

在《2021中国电视剧发展报告》评出的青年观众最喜欢的十大国产剧中,弘扬主旋律电视剧《觉醒年代》《大决战》《山海情》《跨过鸭绿江》均名列其中;而青年观众印象最深的十名电视剧角色,则包括了陈独秀(《觉醒年代》)、彭德怀(《跨过鸭绿江》)、陈延年(《觉醒年代》)、李水花(《山海情》)、李延年(《功勋》)等。

这些剧集在社交媒体上讨论的热度、视频平台上的弹幕数量、相关网站上的超高评分,无一不在说明,有内容、有思想的弘扬主旋律剧集,也会受到年轻人的“追捧”。

青年群体作为国家发展的中坚力量,热切关注时代的走向与变化,积极探寻个体在新时代的前进方向。今天的年轻人,会被为国家干事创业的热情所激励,会被为人民谋幸福的志向所启迪。唯有学会与年轻观众“换位思考”,从青年的角度出发,以与时俱进的表现方式呈现青年所想所盼,才能吸引更多的年轻观众,得到更多年轻观众的鼓掌与叫好。

审美风格渐趋成熟完善。从视听语言来看,近几年来,主旋律电视剧也在努力形成新超越成熟完善的审美风格。《觉醒年代》通过一些诗化手法,增加了作品的深度和厚度。例如,该剧开篇突出了城门下的“车辙”这一意象。其后,“车辙”这一符号在剧中多次出现。该剧为尽可能多且真实地展现“车辙”这一概念,《觉醒年代》美术部门专门做了75米长的大车辙,由工作人员拉着,随时跟着剧情铺在路面上,铺在镜头前。这些视觉上的符号所形成的隐喻,是富有震撼力的。车辙是“负重前行”,也可以直指更丰富的意向和内涵。正如该剧导演张永新所言:“这些点点滴滴的视觉符号,能够帮助大家在接受这个故事的同时,也能感受到其他一些信息,那就是我们最大的成就感。”而《跨过鸭绿江》的主创人员,则在时间紧任务重的情况下,凭借对历史的尊重、对志愿军将士的敬仰,对艺术的执着,一丝不苟、精益求精地进行创作。他们研读了大量史料,为全剧30多场重要战役设计出不同的特点;制景不仅考虑真实还原,还考虑光影变化与拍摄角度。哪怕一个烟缸、一条毛毯、一本书,也尽力表现出应有的历史感。

这些优秀主旋律电视剧对于审美意境的进一步追求,使得“老故事”展现出了“新姿态”,并以此逐步促成主流价值与主流市场的进一步协调统一。

主旋律电视剧创作范式转变的背后所反映出的,是创作心态上的愈加成熟和文化上的自信自强。以往,一些所谓的“正剧”不被观众接纳和喜爱,根本原因还在于剧集流于枯燥乏味的说教、简单粗暴的灌输,没有很好再现典型环境中的典型人物,没能呈现出历史内容所蕴含的思想深度。

《觉醒年代》《跨过鸭绿江》的成功说明,坚定不移用中国人独特的思想、情感、审美去创作属于这个时代、又有鲜明中国风格的优秀作品,不断深化艺术上的探索和努力,主旋律电视剧就能抵达观众的内心。

新业态激发新潜能。中央广播电视总台《2022年中国电视剧发展报告(白皮书)》中谈到,电视剧与互联网的发展紧密关联。该报告分析,电视台与互联网之间正在从竞争走向更加深度的互动,形成了头部剧台网联播、类型剧台网互补的关联模式。

过去台网之间更多是竞争关系,台网互相之间抢独播、抢首播。但是现在,台网之间越来越密切的合作,因为电视台的播出会使得一部剧集在互联网上产生更大影响力,而互联网的播出也会让电视台所播剧目获得更多社会关注度。

这一发展生态,重新整合了台网对电视剧生产与传播的参与程度,台网场域同时同段在线,加速了电视剧与社会大众的有机互动频率和舆情反馈输出速度,进而在生产端和接受端释放出电视剧的传播潜能和社会潜能。

当前,互联网视频平台、短视频平台、各个卫视频道均成为剧集传播的分发视窗,进而为电视剧观看带来了更多的便利、体验和社交机会。而多窗口传播的渠道便捷性、内容可获性,也使得优秀剧集能够更加有效地扩大市场份额。

技术在变,但人们对精神文化的需求不变,人们对优质剧集产品的期待不变。抓住国内外形势的变化、媒介环境的变化、技术升级的变化,扎根现实、尊重艺术,协调统一好主流价值与主流市场,弘扬主旋律电视剧将迎来高质量发展的又一个高潮。

(作者系中国艺术研究院电影电视研究所研究员)

电影《熊出没·伴我“熊芯”》 聚焦爱与亲情的永恒主题

岁岁春节档,年年“熊出没”。2023年大年初一,第九部系列大电影《熊出没·伴我“熊芯”》将再次与观众相约电影院,共享欢乐暖心的合家欢银幕大餐。近日,影片主创与专家学者通过线上方式对该片进行了研讨。本次研讨会由中国文联电影艺术中心、中国电影基金会钟惦缙电影评论发展专项基金和中国电影家协会儿童电影工作委员会等共同主办,华强方特(深圳)动漫有限公司和聚影汇(北京)影视文化有限公司共同承办。

“熊出没”创作团队谈到,希望这部影片能回归现实,以情动人。一直以来,观众对神秘的“熊妈”非常好奇,因此团队决定重新挖掘“熊妈”形象,聚焦熊大熊二一家,以双向奔赴的母子情为主线,创作出一部适合全家在过年期间一起观看、一起欢乐、一起感动的动画电影。

与会专家认为,经过十余年的开发孵化,“熊出没”系列在内容上不断创新、制作上不断突破,已经成为国内大银幕最成功的合家欢动画品牌。科幻元素外衣下的《熊出没·伴我“熊芯”》是一部充满温情的作品,其核心主旨立意是熊大、熊二与母亲之间双向的亲情感,以及对亲情义无反顾的双向奔赴,是对冬日里的人们在情感上的抚慰与治愈。也有专家认为,电影在制作水平和理念上均有更多提升,机器人的设置暗合了元宇宙等高科技,打开了一个更广阔的时空,满足了现代观众对视听表达的新需求。这些方面相辅相成,相互成就,共同促进了整部影片,甚至是整个系列大电影的长足发展,为电影强国建设贡献动画力量。

中国电影家协会儿童电影工作委员会副秘书长、聚影汇创始人朱玉卿在总结发言中谈到,《熊出没·伴我“熊芯”》在主要角色形象设计上有了新的提升,“熊大熊二”的形象更加可爱;在场景上,脱离东北北山林,踏上海岛,在逐步淡化地域色彩的同时呈现出更佳的观影效果,拓展了广阔受众群体。“熊出没”系列电影成为每年春节档中较为稳健的合家欢电影,未来该系列大电影的开发还需要站在更高的起点、拥有更大的创意。(影闻)

记者观察

编剧——为好故事播种生命的人

眼力、脑力、笔力”,她用亲身实地的观察和细致全面的思考,为观众构筑起有血有肉的基层民警群像,凭借不溢美、不矮化的真诚态度,书写下百姓身边的“警察荣誉”。

而编剧聂成帅凭借《天才基本法》与《大考》获戏剧单元年度改编编剧荣誉,其中既有对表现形式的大胆探索,也有对时代的体察感悟。《天才基本法》改编自长洱的同名小说,双时空+数学的设定在国产剧序列中属于少数派,奇特的形式构架下却蕴藏着关于人生永不懈怠的朴素价值。聂成帅再次与导演沈严合作的《大考》则改编自安徽歙县发生的一起真实故事:2020年安徽考生2207名考生,经历疫情,又经历了50年一遇的洪涝灾害,县城多处严重积水,大量考生无法赶到考场,于是歙县考区又将原定7月7日进行的考试延期至7月9日举行。在聂成帅笔下,新闻事件中的一场高考成为考验社会凝聚力、向心力的“大考”,独特的审视角度,让改编再次焕发新生力量。作为业内拥有丰厚

经验、创作过《牵手》《大校的女儿》《中国式离婚》等多部优秀作品的编剧王海鸽获戏剧单元年度编剧荣誉。一个普遍规律告诉我们,文学作品更多是作者个人对生活经历的思考以及私人情感的抒发,而电视剧是一门大众艺术。越是严肃文学,个人化的痕迹就会越重。王海鸽在改编过程中,巧妙将作品底色从铅灰色调成火燃烧一样的明黄色,给观众带去实实在在的温暖与力量。而随着《人世间》改编的成功,越来越多严肃文学作品改编已然在路上,在中央广播电视总台公布的2023年电视剧片单中,改编自路遥《人生》的电视剧《人生·路遥》、改编自陈彦获茅盾文学奖同名小说的电视剧《主角》、改编自徐则臣获茅盾文学奖同名小说的电视剧《北上》等作品皆在其中。

编剧是为好故事播种生命的人。我们期待新的一年编剧们为观众播下的每一粒种子,都能收获荧屏银幕的盎然春意。(许莹)

1月14日小年夜,2022爱奇艺尖叫之夜(以下简称尖叫之夜)上线,整场盛典分为整场盛典分为戏剧单元、电影单元、综艺单元、尖叫单元、致敬单元五大单元与特别荣誉板块以推介表彰2022年于爱奇艺上线的优秀文艺作品。在尖叫之夜上,由梁晓声获茅盾文学奖作品改编的同名电视剧《人世间》成为小年夜“最香年夜饭”,一举获得戏剧单元年度剧王与致敬单元爱奇艺特别荣誉,该剧主创王海鸽获戏剧单元年度编剧、李路获戏剧单元年度导演、萨日娜获戏剧单元年度女配角、丁勇岱获戏剧单元年度男配角、殷桃获致敬单元年度实力女演员、雷佳音获致敬单元年度实力男演员。观照现实,传递力量与温度;至真至善,共情观众千千万。《人世间》主创人员以线上线下相结合的方式欢聚一堂,为观众续述人间温暖。

2022年,各平台选择开源节流、提质增效、降本增效,整个影视行业越来越重视品质与口碑,而品质与口碑的前提就是好剧本,生活作为一切艺术形式和文化产品的源头、文学作为一切艺术形式和文化产品的母本,二者为好剧本提供了海量资源。

在今年的尖叫之夜上,赵冬苓获得戏剧单元年度原创编剧荣誉,原创剧本考验着创作者的“脚力、