

新作点评

献给为理想而战的追梦人

□杨 鸽 沙 丹

看青年导演王晶作品《不止不休》之前,笔者对电影的期待主要聚焦于它对纸媒“黄金年代”的呈现;而观影后我们发现,影片真正的内核,是以主人公韩东追索新闻理想为线索,讲述了“一个人为一亿人发声”的反歧视故事。

从关注社会现实议题这个意义上讲,《不止不休》确实与文牧野《我不是药神》(2018)有些相似,但二者的不同之处在于,《我不是药神》聚焦在卖仿制药事件,核心矛盾在于“专利权”与“生命权”的博弈,是点状的;而《不止不休》的叙事重点则在于韩东的职业道德如何在一系列社会新闻事件中被建构出来,是面状的。因此,调查记者的身份成为一份颇有趣味的设置,他见证并书写着21世纪之初整个中国社会的发展与变化,也带给观众更加多维的回望与思考。

与时代共振的纪实佳作。从影像风格来看,《不止不休》是一部颇为纪实的故事片。影片在场景还原上下足功夫,细节处理精准有效。无论是北漂青年局促的居住环境,还是纸媒黄金时代报社如火如荼的工作现场,抑或是暂住证、车站、血汗、矿难等颇具时代感的名词……都将我们身临其境地带回2003年这个时间节点。而穿插其中的对乙肝病毒携带者伪纪录片式的采访段落,更为影片增加了临场感和真实性。

作为北京电影学院走出的又一位电影才俊,王晶的电影片叙事能力过硬有效。片中主人公韩东的女朋友小竹同样属于“北漂一族”,她住在地下室杂乱的仓库里,屋顶漏水,只能搭起

一张巨大的塑料布,隔段时间就得清理下浑浊的积水,无须过多对白言语,这些影像已经将北漂青年打工生活的不易展露于观众眼前。

创作这部作品的过程中,导演王晶获得了来自贾樟柯创作团队的全力支持。我们了解到,王晶2010年便加入贾樟柯的创作团队,曾担任《山河故人》《江湖儿女》的执行导演,《不止不休》是他的首部部长片作品。为此,贾樟柯不仅担任了影片监制,并且在其中精彩客串了一位山西煤矿的治保主任。这种保驾护航,对青年导演的创作起步可谓弥足珍贵。

不光如此,片中两处出彩的超现实镜头,也不禁让人联想到贾樟柯在《三峡好人》(2006)、《江湖儿女》(2018)中类似的处理。其一是韩东进入报社实习培训时,随着杨利伟成功进入太空的新闻旁白,象征着职业理想的圆珠笔从堆满了报纸的案头逐渐飘在空中,飘向远方,个人新闻理想与宏大的国家梦想由此形成互文;其二是影片结尾韩东代表一亿人发声的报道最终见刊,而那份报纸也像圆珠笔一样,从熙熙攘攘的春运大潮飘向空中,与春运主题共同占据了头版,这不正昭示着韩东新闻职业生涯的继续,也彰显着个人命运与时代命运的共振与联结。

理想主义者的刻画与讴歌。片中韩东踏入报社的第一场戏,会议室里正在激烈争论着何谓“新闻伦理”。争论、矛盾、冲突在本片中无处不在,也勾画出韩东这一人物的鲜明形象。比如,他不办理北京的暂住证,因为他觉得这“不合理”,期待有更合理的解决办法。作为一名没

学历、没户籍、没工作的“三无”北漂青年,韩东本身就属于被歧视的弱势群体,这也是他成为调查记者后能够共情被歧视者的基础。

影片为韩东的最终转变埋下了许多伏笔。2003年,当时社会对于乙肝还没有非常科学的认知,乙肝患者及携带者遭受着求学、工作等多方面的社会歧视。在深入调查乙肝代检的过程中,韩东亲眼见证这些乙肝患者/携带者的困境。虽然他自己没有病症,但是他有朴素的正义感和同情心,因此他才会质疑报道乙肝代检事件是否合乎“新闻道德”,以及什么是真正的“新闻道德”。

正因为韩东非常明白记者所拥有着的、某种掌握话语的权力,他才会质疑这篇能够助他事业转正的稿件是否应该发表。而这种质疑,我们愿称之为“真理之问”——没有事实错误的新闻报道一定是道德的吗?乙肝代检者们是不是本可以不代检的呢?写在法律里的就不会错吗?就韩东而言,重要的不是单纯地在身份上成为一名记者,而是他能够为被歧视的人群发声。当他拒绝乙肝代检稿件发表时,他的新闻理想实现了与个人道德的统一。韩东的选择看似背弃了自己的新闻理想,反过来却恰是他坚守新闻理想的佐证。

对这个形象的成功塑造,既来自饰演者白客的悉心演绎,也得益于张颂文饰演的报社前辈黄江的助力,两位优秀演员奉献了《不止不休》中最为精彩的对手戏。从“深入虎穴”探访矿难,到为撤稿产生矛盾二人之间无声的目光对峙,这些充满跌宕和张力的戏剧情景,是《不止不休》能够打动观众、获取市场成功的根本保证。

不止于怀旧,更着眼未来。在肯定《不止不休》的同时,我们也不避讳影片的一些薄弱之处。比如,从影片海报展现的四个人物来看,小竹的位置仅次于韩东。从各方面来讲,她本应该十分重要,但实际观影中,我们却只能在只言片语中拼凑出她的人生前情。韩东北漂是为了“到不朽的事业中寻求庇护”,而小竹这个女性角色的功能却是较为弱化的;同时,片中对女性在职场遭遇的性别歧视也只是浮光掠影一笔带过,如能合理加强,想必影片会更为出色。

很耐人寻味的地方在于,《不止不休》表面看起来是在“追忆”20年前的纸媒黄金时代,但创作者其实也对互联网媒体的快速崛起给予了相当肯定。我们发现,“三无青年”韩东正是借由互联网的助推才能够实现新闻理想。从网络论坛bbs发表帖子受到黄江等前辈的注意,到以一人之力,借助网络电台收集调查素材,写出改变一亿患者命运的重要稿件,这让影片没有落入一味念旧的桎梏,而拥有更加宽容的、面向未来的明亮空间。

也正是基于此,《不止不休》在此时的上映才显得更加可贵。无论是纸媒,还是互联网媒体,影片所呈现的,其实正是其英文片名所言的:The Best is Yet to Come(“最好的还在后头”)。这份激励,不仅是献给媒体工作者的,也是献给如今每一位大时代中奋进拼搏的追梦人的礼物。我们要肯定青年导演王晶剖析现实的勇气,而片中始终洋溢着乐观积极的态度,更值得称道。

创作谈

一部从天津视角讲述近代中国探索民族之路的人文历史纪录片《津门往事》,在央视纪录频道播出后引起关注和热议。作为该片的执行总导演,我想就该片的创作理念和我们团队十年来的心路历程与观众和读者做一个分享。《津门往事》以10集、500分钟的超大体量,用文化人类学、文化历史学、哲学、社会学、心理学等多学科维度,将上百名历史人物、几十个现实人物,铺陈在1840年至1949年跨越百年的历史时空,展现了近代以来中国人民救亡图存、谋求现代化、追求民族复兴的历史画卷。

十年前,人文历史纪录片《五大道》的热播,引起天津城市的文化效应。《津门往事》是《五大道》的姊妹篇,是十年后的再说近代天津。

《津门往事》旨在以小切口、多视角、大主题的方式带领观众,感受天津城市的人文历史和中国人的精神内核,用多维度的认知模型,解读近代天津与中国、与世界的关系,用人物情感、时代命运、社会图景、文化思潮搭建起一个四维空间,为观众呈现了天津城市独特的文化魅力。

其实,“小切口、多视角、大主题”背后,考量的是创作者的综合驾驭能力,这种能力不仅来自专业技术,还是知识结构、生活阅历、审美情趣、思想价值的复杂集合体。该片在创作理念方面,尊重传播规律,将多学科认知与多艺术技法内化于心,其外,是“无招胜有招”式的艺术呈现,而厚重历史背景重笔轻墨的表达,也来自人生百转千回后的松弛感。

该片用中国诗性的笔意、师法文韵的张弛、精微的细节,烘托出复古叙事中的人文质感;用跨越古今的对话,呈现历史对现实的观照;用无数个个体命运,演奏了一曲大历史的交响;用多时空、多角色、多维度互为印证的叙事结构,让遥远的历史在可触可感的鲜活生命中与观众共情共鸣。

《津门往事》的配音师说,朗读解说词时,常有一种压在胸中的沉重感。是的,鸦片战争到新中国成立的百年,是西方文化破门而入、中国传统文化式微的至暗时刻,这也是近代天津旧伤未了又添新痕的悲情岁月。

然而我们坚信,那些该逝去的总会过去,那些该回归的终将到来。创作中,我们一再深挖潜藏在悲情下那些细腻的、超越人性的神性之光,这道光是中华民族救亡图存的希望,哪怕微光阑珊,被照耀的灵魂将恒长不朽。

纪录片本身,是一个透过文化了解人心、表达思想、传递精神的途径。纪录片人在创作的漫长心灵磨洗中,知人、知己、知心、知敬畏、知生死、知天地;在千锤百炼后的悟道中,找到人性的精神高光,而高光所指,是“众里寻他千百度”的觉悟,是卡尔·马克思称人类最为重要的特质——“创造性冲动”的成就感。

人文历史纪录片的创作,不是简单地表述

《津门往事》与历史纪录片的人文观

□张 玲

历史结论,更不是工业流水线复制的产品,而是在人类历史中,找到传承与创造的根本规律,即文化发展的根本规律。我们要做生命中的创造者,体味创造带来的精神价值与意义,而不是让禁锢的灵魂折断了创造的翅膀。

文化发展何其复杂,它不以朝代更迭而划分,不同文化之间在互动中交流与融合,新文化在旧文化的渗透中传承与创新,在或拒或迎的相互拮抗中塑造着“自己”,也播种着未来。

人文历史纪录片要饱含对现实、对未来的观照,但还要警惕那些粗陋、浅薄的“古为今用”,纪录片人要“躬身入局”,还原历史的复杂语境,在历史的多面向中,找到共通的情感和普遍的经验,方是古为今鉴的正道。

十年前,没料到纪录片创作如此之难,十年后,也没料到纪录片创作的魅力如此之大,它犹如一座通往精神彼岸的桥梁,凭借着一束光,将彷徨无助的灵魂,引向智慧与悲悯之地。

时代是人的边界,人也不断突破着时代的边界。纪录片创作,是纪录片人将时代中有限的个体边界不断向无限拓展,与此同时又让个体生命得以丰厚的过程。

从《五大道》《有个学校叫南开》《过年的画》,再到《津门往事》,10年,3650个日夜,我们不间断地创作了30集、1500分钟天津历史题材的人文纪录片,用影像书写着一座城市的历史价值与人文魅力。

“城市的伟大,在于不同人在这里产生了对话”,天津正是古今、中西、雅俗文化碰撞、交融的城市,通过作品的延伸,我们越来越深爱天津这座有故事的城市。

饱含人文精神的纪实纪录片,具有穿透时空、洞察未来、直指人心的力量。纪录是时间的延续,故事是记忆的传承,挖掘天津的深厚历史,传播城市的文化样态,传承绵延的中华魂脉,颂咏人类的神性光辉,这是纪录十年,我们身为纪录片人的人文观。(作者系《津门往事》统稿、执行总导演)

关注

青年学子与影视创作的双向奔赴

——第十一届中国大学生电视节侧记 □本报记者 许莹

三月榕城,繁花似锦。24日晚的福州海峡奥体中心灯火通明,欢歌悠扬,洋溢着青春与活力。第十一届中国大学生电视节(以下简称“大视节”)以“奋进青春 强国有我”为主题,坚持以“大学生欣赏、大学生创作、大学生参与”为特色,吸引了来自100余所高校的3000余名大学生参与到各项活动中来。在为期三天的系列活动中,电视精品创作论坛、“启航”大学生创作扶持、大学生原创作品展映活动、“点赞青春”大学生主题演讲、高校思政创新发展论坛、“精品大师课”、职业教育传播能力建设主题论坛等共同为大学生们献上精神文化食粮与视觉盛宴。据悉,“大视节”将连续三年落地福建省福州市。目前,各项准备工作都在积极推进之中。

晚会节目异彩纷呈凸显新时代青春风采

作为“大视节”的崭新单元,“放飞梦想”青春歌会以开幕盛典方式开启了一场中国大学生、电视行业以及艺术学界的年度文化盛事。“放飞梦想”青春歌会开幕式由“我的青春梦”“我的奋斗路”“我的家乡情”和“我的毕业歌”四个篇章构成,通过深入挖掘新一代青年的奋斗故事,在坚守梦想、家国情怀、无私奉献的生动表达中,全方位、多视角展现新一代青年心怀理想、奋斗追梦、积极向上的时代风采。歌曲《梦想——大学生电视节主题歌》《小白杨》《校园里有一排年轻的白杨》等释放青春激情;《牧羊少年》《妈妈的吻》《同桌的你》等唱响青春之歌;别有韵味的闽宁对歌《大田后生仔》《花儿朵朵》《新爱拼才会赢》生动展现福建闽南文化。作为中宣部文艺局和教育部思政司在全国校园歌曲创作推广活动中推荐的新时代原创校园歌曲,《圆梦新一代》《奔跑》《新生》等道出了今日之青年的理想信念和赤子之心。音诗画节目《桂·梅》更是将诚挚的问候与祝福,献给七一勋章获得者、云南华坪女高教师张桂梅。

开幕歌会还创新设置了“与时代同行”的对话环节。主持人白岩松讲述了青年奋斗历程上的“白杨精神”;太原理工大学党委书记郑强分享了《关于奋斗》的点点滴滴;感动中国2022年度人物、菌草技术发明人林占熺,热爱生活的网络博主张同学与全国五一劳动奖章获得者张国军介绍了各自的成长故事,生动诠释了“是金子在哪里都能发光”的励志精神。

架起大学生与电视人之间有效沟通的桥梁

在“文艺之光铸青春之魂”电视精品创作论坛上,电视人结合各自创作经验、研究成果,共同探究优秀电视作品的创作规律和难点突破,探讨新时代媒体传播如何展现青春精神、记录中国脉动、讲述中国故事,为大学生与电视人之间架起一座有效沟通的桥梁。

中国儿童艺术剧院青年演员、在《觉醒年代》《山海情》《北平无战事》等

作品中有精彩演出的曹磊谈到,自己力求拆掉创作中的“墙”,比起征服每一个人物的形象世界,更为重要的是征服其精神世界。纪录片《闵宁纪事》总导演洪皓以该片创作为例,谈到主题主线纪录片的年轻化表达应从以下四方面入手:第一,以小见大,聚焦小人物,传递正能量、展现大主题;第二,践行“四力”,记录真实动人的一线故事;第三,实事求是,让主人公直面矛盾,解决问题;第四,转变思路,让作品适应不同媒体平台。北京师范大学艺术与传媒学院副院长杨承虎作《中国大学生网络视听收视行为分析》研究报告,研究基于2945名受访者的调研数据,其中男性908位,女性2037位,男女比例约为3:7;受访者为全国各地区的高校学生,年龄分布在18-30岁之间。调研数据显示,大学生平均每日上网时长为6小时,手机已成为大学生获取网络视听内容的重要设备之一;近五成大学生日均使用短视频时长在2小时以上,与大学生综合视频的日均使用时长几乎持平。圆桌论坛上,多位业界嘉宾谈到,塑造好一百年前青春的觉醒者、贴近现代年轻人的笑点与痛点,不断更新技术为高沉浸感需求的互联网用户提供服务、小切口大情怀等创作方式,都是使年轻观众同作品产生共情共鸣的有力依凭。

全面展示彰显时代主流价值的精品力作与原创作品

本届“大视节”组织全国高等院校在读大学生自主创作拍摄短片作品,聚焦新时代、中国梦、校园生活等主题,鼓励大学生关注社会、贴近现实,用影像镜头表达当代青年的认知和思考、责任与担当。在大学生原创作品展映活动单元,纪录短片《云端行者》《纳西吾木》《海燕》,剧情短片《黑山羊》《绿萝》《一双跑鞋》等作品亮相。这些作品题材广泛、立意独特,既讲述了民族传统的传承与保护、亲人之间的理解与陪伴等写满真情的动人故事,也探讨了青年的困顿与迷茫、对梦想的追求与坚持等富有现实意义的深刻话题。短片放映后,原创作品的主创们与在场大学生进行了互动交流,复盘作品摄制过程,讲述创作心得以及幕后故事。

值得一提的是,作为闭幕式盛典现场的重头戏,本届“大视节”共推荐电视剧、纪录片、综艺节目、公益广告、动画片等共55部“大学生赏析推荐作品”,以及39部“大学生原创影像作品”。《冬奥有我,奋进青春》《坚守初心 坚定信仰 永远在路上》《乌兰牧骑》等10部“大学生主题演讲作品”,《草莓海》《传道授业》等13部“‘启航’大学生创作扶持作品”。中国视协分党组书记、驻会副主席、秘书长范京钗接受采访时表示,“大视节”与青年双向奔赴,大学生在这里欣赏到众多有筋骨、有道德、有温度的电视艺术精品佳作,有助于树立正确的世界观、人生观、价值观,扣好人生第一粒扣子;大学生通过“大视节”向社会展示自己创作的影像作品,用镜头展现校园生活、多彩社会,他们的影视创作梦想便有了落地生根的土壤。

中国国际儿童电影展暨儿童电影百年盛典举行

3月19日,由中国儿童少年电影学会、中国儿童中心、电影卫星频道节目制作中心联合主办的中国国际儿童电影展暨儿童电影百年盛典在北京电影学院举行。

作为2022中国国际儿童电影展的重要活动,中国国际儿童电影展暨儿童电影百年盛典以“光影相伴·百年童心”为主题,分为“光影寄语”“光影百年”“光影童心”“光影启航”四大篇章,呈现了一场艺术与学术、历史与未来交相辉映的光影盛会。

盛典现场,一级演员、表演艺术家、第33届大众电影百花奖终身成就奖获得者陶玉玲为演员颜丹晨颁发“2022中国国际儿童电影展形象大使”聘书,中国文联原党组书记、常务副主席赵实为第35届中国电影金鸡奖终身成就奖获得者、导演王好为颁发了“2022中国国际儿童电影展艺术顾问”聘书。四位嘉宾结合自己的从业经历进行了艺术分享。《中国儿童电影研究丛书》同期发布。

2022中国国际儿童电影展面向全球各大青少年电影导演、制片人、发行商以及国际电影

展广泛征集儿童电影,遴选出来自中国、伊朗、荷兰、比利时、韩国、墨西哥、挪威、冰岛等二十多个国家两年内创作的多部影片,经由儿童青少年组成的评委团分组投票,按照小学组、中学组,故事片类、动画片类共颁发7个“我喜爱的影片”专项纪念证书。

活动现场展播了第二届“美丽视界 美德少年”全国少年儿童短视频征集活动中的最佳作品,由中国儿童少年电影学会名誉会长侯克明、教育部基础教育司二级巡视员王新立为获奖师生颁发证书,以鼓励少年儿童用镜头发现美、表达美、创造美。此外,本届影展展映影片《再见土拨鼠》主创团队现场分享了影片的创作初衷与拍摄过程中的趣事。

据悉,2022中国国际儿童电影展历时近5个月,拥有佳片评选、影片展映、“三小”(小影迷、小配音、小主持)活动、学术论坛、盛典等丰富内容,受到了教育界、影视界同仁的积极响应与广大少年儿童与家长的热烈欢迎,也为进一步整合资源、推动儿童影视教育事业发展夯实基础。(影 讯)

京剧《林祥谦》巡演北京首演

3月26日、27日,2023年国家艺术基金传播交流推广资助项目,新编现代京剧《林祥谦》将在北京长安大戏院首演。百年“二七”,薪火相传。为纪念京汉铁路工人革命运动100周年、林祥谦烈士牺牲100周年,福建省文化和旅游厅、福建省总工会出品,福建京剧院创排新编现代京剧《林祥谦》。一百年前,京汉铁路工人为争取成立总工会的自由和工人阶级的政治权力,反对帝国主义、封建主义,举行了震惊中外的二七革命运动,长达两千多里的京汉铁路瘫痪,掀起了中国工人运动的高潮,林祥谦、施洋等52位先烈在这次罢工中英勇牺牲。林祥谦烈士是中国工人阶级的杰出代表、中国工人运动的先驱者,是全国第一位壮烈牺牲的中国共产党党员,

被评为全国100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物。

新编现代京剧《林祥谦》被评为2021年度“福建省舞台艺术精品创作重点剧目”,荣获第八届福建艺术节福建省第二十八届全省戏剧会演“优秀剧目奖”。《林祥谦》不仅试图以京剧艺术的形式讲述历史人物故事,同时努力鲜活、生动地再现一代人的精神气质。该剧由福建省知名剧作家林瑞武与福建京剧院青年编剧饶晓担任编剧,韩宇执导,上海戏剧学院齐欢教授设计唱腔音乐。国家一级演员张萌饰演林祥谦,梅花奖得主孙刘梅饰演陈桂贞,国家一级演员李哲饰演施洋。

(艺 闻)