

新作点评

电影《巧克力和酥油花》:

从童心视角探索成长的答案

□何昶成

由陈颖心导演、编剧,张翼监制,车永莉、黄俊鹏、孟溪、赵子毅主演的电影《巧克力和酥油花》,讲述了两位成长背景不同的12岁少年在中国西部高原独自旅行时偶然相遇、结伴而行的故事。该片通过纯净而真挚的童心视角,以一种细腻而深刻的情感张力,为观众们带去非功利治愈的心灵愉悦。目前,影片已获得澳门国际儿童电影节、温哥华华语电影节、北京国际儿童电影节、德国柏林国际儿童电影节等国际奖项的认可,并在北京国际电影节第31届大学生电影节·南国(珠海)电影周启动仪式作为特别推荐影片举办了映后交流活动。

电影聚焦当下亲子关系和教育问题,对“鸡娃”“内卷”、体罚、教育资源不均衡等现象进行表达,也有对青少年沉迷网络短视频的暗讽。尽管如此,两位主人公的旅程却充满了温暖色彩,他们在互相交流、搏斗和赶路中不断相互理解、共同成长,特别是主人公们在路上遇到的热心淳朴的路人朋友和丰富多彩的民俗民风,他们在旅程中逐渐放下对过去的执着、携手向前。从某种意义上来看,《巧克力和酥油花》无疑是当下快节奏和高压力生活的一剂良药,在爱与疗愈中提醒着人们,在追求物质和理想的同时不要忘记人性善念与精神世界的充盈。

该片人物塑造可圈可点,担心孩子的父母、行善积德的牧民、乐于助人的司机、谆谆教导的老师等人物群像刻画生动。电影在人物群像中也突出了角色的典型性格,特别是在主要人物的塑造方面,人物形象并非刻板的非黑即白,而是随着剧情演绎来不断实现成长和转变。如电影开篇中的两位主角,一心想去塔尔寺学习制作酥油花的藏族少年桑丹和逃避父母压力的城市少年唐宇,他们带着不同的梦想和目的偶然相遇,文化差异的冲突与不理解随着相处时间的推移逐渐消融,他们学会从对方的视角看待世界,发现了生活的更多可能性;而望子成龙的父亲唐睿也在旅途中逐渐转变固有观念,开始站在孩子的角度去看待问题。最后,桑丹在塔尔寺看到了终将学会融化的酥油花,唐宇在车上给熟睡的父亲唐睿盖上衣服,唐睿也在温暖释怀后继续小憩,所有人物实现了能“举起”也能“放下”的成长。旅途中充满欢声笑语,比如影片中唐宇为照顾桑丹的情绪说罗丹是自己二舅、雨果是自己大舅,又如桑丹雕刻的金刚和唐宇的变形金刚作对比等剧情设置,让公路旅途更加妙趣横生。

电影《巧克力和酥油花》不仅展现了甘

夜、阿坝和青海等地的自然风光,还巧妙地将热贡唐卡、藏族成人礼、塔尔寺酥油花等非物质文化遗产与自然风光完美融合,让观众跟随一幅幅流动的诗意画卷心旷神怡、沉浸其中。当然,影片在音乐方面也不输气场,荣获澳门国际儿童电影节“最佳电影原声音乐奖”的电影音乐在增强故事氛围的同时,还深入挖掘了不同人物的情感和内心世界,让音符带着观众们进入这一治愈之旅。

《巧克力和酥油花》通过艺术辩证法书写了大与小、新与旧、情与理的美学关系,彰显出影片的深刻社会意义和审美意蕴。“大与小”即大主题和小个体的美学对照。影片直面当下社会儿童成长所面临的种种问题,每一场涉及家庭、学业、社交等方面的对手戏都表达得淋漓尽致、扣人心弦,可以说儿童成长关乎家庭更关乎社会、国家发展。影片聚焦的正是我国众多儿童中的普通两位个体,一位是来自于都市家庭的唐宇,另一位则是来自藏区牧民家庭的桑丹,他们虽平凡,但在成长的旅途中却折射出诸如对成人社会的追问,对当下教育“内卷”的反思,以及对人生目标的追寻等等,与大主题形成了很好的互文。

“新与旧”即外来文化和在地文化的美学对照。或许看似舶来品的都市文化与藏地传统文化格格不入,但影片的巧妙设计让都市外来文化与传统藏地文化在孩子们的旅途中进行了有机结合,诸如巧克力和酥油花、擎天柱和大威德金刚、街舞与民乐的不期而遇,使得这两种文化在碰撞中相拥相容,破除隔阂。特别是在唐卡画室的桥段中,导演通过

长镜头让代表外来文化的唐宇“闯进”了代表藏地文化的桑丹世界里,在唐卡画室的交汇瞬间形成了照应与关联。

“情与理”即情感与理性的美学对照。影片充斥着情感与理性的表达,其中着墨最多的就是“坚持的理性”与“放下的感性”,正如桑丹秉持着“去塔尔寺学习制作酥油花”的信念,坚持独自从甘孜前往塔尔寺;唐宇对于“追寻自由”的渴望,执着逃离父母去青海旅行,但最后唐宇为了桑丹的愿望主动与父母和解,桑丹也在融化的酥油花中放下了执念。而“情与理”的观照也折射在电影片名《巧克力和酥油花》中,两个意象都来自现实生活,其中巧克力代表理性物质且能解决温饱,酥油茶象征感性精神并能获得崇高。有的人追求物质富足、理性生活,有的人却直奔精神富足、诗意栖居,但孰先孰后、孰优孰劣却没有标准答案,这也正是影片在情理之间所呈现的美学哲思。最后的开放性结尾让情感和理性的对照进一步放大,至于唐宇和父母回家后再遇见怎样的生活,桑丹是否学会了酥油花制作工艺又或是回到了甘孜,情与理的留白则给予观众思考与回味的空间。

可以说,《巧克力和酥油花》不仅仅是一段公路旅程的记录,更是一次对生活真谛的探索 and 心灵的洗礼,它通过一系列的矛盾与冲突、坚定与迷茫启发观众们自省,深刻梳理了现代社会物质与精神的关系,也承载了厚重的时代意义和文化价值。

(作者系北京市社会科学院文化研究所助理研究员)

“电视剧+”效应再溢出

《玫瑰的故事》创作座谈会在京举行

本报讯 7月8日,由中国电视艺术委员会和北京市广播电视局主办的电视剧《玫瑰的故事》创作座谈会在京举行。该剧根据亦舒同名长篇小说改编,由汪俊执导,李潇、王思编剧,刘亦菲领衔主演,以黄亦玫跨越二十余年的成长故事与情感心路为主线,围绕其事业、爱情、家庭展开,以点带面展现出当代女性在追求精神自由、人格独立与美满爱情的道路上所面临的种种抉择。

《玫瑰的故事》播出过程中,“北京到底有谁知”成为全民热议火爆出圈,激发了观众对电视剧同款场景打卡地的无限向往,突破传统单一视听消费的“电视剧+”效应不断溢出。

对此,北京市副市长司马红表示:“《玫瑰的故事》以北京为取景地,成功展示了北京作为古都和现代都市的双重魅力,也增强了城市的文化识别度和吸引力。影视和旅游的联动效应,对北京旅游业的发展,对地方经济的拉动,都为未来我们推动影视、文旅融合发展提供了一条良好的路径。”文化和旅游部产业发展司副司长马力认为,《玫瑰的故事》凭借真实的生活质感和温馨的情感表达,成为带火北京取景地、拉动文旅消费的新动能,体现了服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园的新作为。新丽传媒董事长曹华益现场分享了新丽传媒过去七年间《我的前半生》《流金岁月》《玫瑰的故事》三部亦舒作品的影视改编经验,“我们一方面着力于将原著故事场景进行贴合时代的改编,另一方面又紧抓原著精神内核,强化‘女性力量’和‘女性情谊’,探寻不同性格、不同境遇的女性的成长历程与人生命题,并在这一过程中呈现出当代女性的精神风貌”。

《玫瑰的故事》女主角黄亦玫的饰演者刘亦菲分享了她在创作这个角色时的理解,她觉得玫瑰之所以是玫瑰,重点在于她的“刺”。“作为创作者我把这个刺理解成她的变化和不变,她的痛、她的坚持和叛逆,甚至可以

说,就是在那灵魂深处,那些难以言表的,都是她的刺。既然这个刺是从她自己身体里长出来的,我觉得就是有说服力、有力量的。”她通过靠近角色、学习人物来完成对黄亦玫的塑造,“我一直问自己:人物为什么要这样生活而不是别样?我也一直对她的人生进行学习,她怎么去拿笔、怎么拥抱爱人、怎么绝望、怎么坚强,我希望让这些人物的气息和情绪流淌出来,因为我认为真情实感是最有力量的”。与会专家认为,《玫瑰的故事》是一个极富价值的审美对象和学术研究对象。该剧借助黄亦玫的人生伴侣选择模拟了一场当代人的人生道路选择实验。从冲突到和解再到最后的超越,玫瑰完成了人格意义上的三重塑造,也在人生的兜兜转转中见到了自己、众生与天地。《玫瑰的故事》做到了现实主义精神与浪漫主义情怀的有机融合,阐明了只有拥有独立人格才会拥有真正的爱与充盈人生的观点。(许莹)

展提供了一条良好的路径。”文化和旅游部产业发展司副司长马力认为,《玫瑰的故事》凭借真实的生活质感和温馨的情感表达,成为带火北京取景地、拉动文旅消费的新动能,体现了服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园的新作为。新丽传媒董事长曹华益现场分享了新丽传媒过去七年间《我的前半生》《流金岁月》《玫瑰的故事》三部亦舒作品的影视改编经验,“我们一方面着力于将原著故事场景进行贴合时代的改编,另一方面又紧抓原著精神内核,强化‘女性力量’和‘女性情谊’,探寻不同性格、不同境遇的女性的成长历程与人生命题,并在这一过程中呈现出当代女性的精神风貌”。

《玫瑰的故事》女主角黄亦玫的饰演者刘亦菲分享了她在创作这个角色时的理解,她觉得玫瑰之所以是玫瑰,重点在于她的“刺”。“作为创作者我把这个刺理解成她的变化和不变,她的痛、她的坚持和叛逆,甚至可以

与喜剧电影《抓娃娃》共赴欢乐育儿之旅

本报讯 7月13日,喜剧电影《抓娃娃》在京举办首映礼。该片由闫非、彭大魔执导,彭大魔、闫非、林炳宝编剧,沈腾、马丽领衔主演,史彭元、萨日娜、肖帛辰等主演。点映首日,电影《抓娃娃》票房突破1.5亿元,无数观众走进影院感受了“沈马”喜剧带来的欢声笑语。影片已于7月16日全国上映。

十年前《夏洛特烦恼》为观众打开了“西虹市”的喜剧大门,十年后《抓娃娃》更是将喜剧本色寓于每个画面。《抓娃娃》是闫非、彭大魔导演合作的第三部长篇喜剧,也是二人银幕搭档的第十年,当谈及合作十年的变化时,闫非导演表示:“十年三部影片,陪我们度过了人生的三个阶段,青春、而立、为人父,时间带来了人生感触,激发了我们新的表达欲望。”彭大魔导演坦言:“看着喜剧赛

道越来越卷,做喜剧更不敢有任何闪失,我们会继续努力。”

在同日上线的预告片中,马成钢和春兰两人的贵气出场与周围的萧瑟环境形成强烈反差对比,令人不禁好奇他们为何会出现在此处?原来,马成钢自小在这座小院子里历经磨难,所以才能闯出一片天地。因此他也想靠这段成功经验,为儿子的成长之路铺下第一块“垫脚石”。如果问要想把孩子培养成才一共需要几个阶段?马成钢和春兰给出的答案是:第一阶段,学会吃苦耐劳。第二阶段,打开国际视野。第三阶段,掌握理财规划。第四阶段,保持身材管理。第五阶段,冲刺目标名校。老马家的“养娃五步走”,即将带领观众共赴一场欢乐育儿之旅。(许莹)

创作谈

一看到《候鸟的旅行箱》这个片名,就知道这是个具有网感的名字,事实上,当初起意创作,我为了片名也曾绞尽脑汁。作为一名传统意义上的电视纪录片人,在片名上,我向来起得比较“正”,比如《烟火乡国》《来宝沟》《稻乡澎湃》《田野传奇》等。但在面对新媒体时,对我们这样的传统媒体人来说,好与不好,数据有时也能说明一些问题。

一次在创作上迟早要走的路

二十四节气意味着要制作24集,每集要有不同的候鸟,虽然单集片长不长,但加起来达到72分钟,创作的时间线将持续一年,并且还要“抓到”20多种候鸟。在自然类纪录片里,候鸟题材拍摄不容易,况且市面上已经有太多雷同的片子在不厌其烦地表现二十四节气。周围响起的都是退堂鼓,但这样的鼓点对我来说,却像出征号,因为《候鸟的旅行箱》的价值,我心里最清楚。

二十四节气体现了中国的传统文化,是古人“天人合一”智慧的结晶,但翻阅国内所有关于二十四节气的短视频,没有一个带上了候鸟,为什么?因为把候鸟跟节气同框几乎不可能完成,这需要极其精细的前期准备和极其辛苦的野外拍摄,甚至一两年投入都无法完成。而且,为了几分钟的事儿,耗费巨量的时间、人力和资金成本,貌似并不划算。但对我而言,这是一个完全空白并且饱含价值的选题,不仅因为题材的唯一性,也因为这是我们变换赛道的一次全新尝试。全媒体时代,面对融合传播,传统媒体要突破,最关键的其实要看媒体人自己。

让传统文化“活起来”,在自然的生命里去感受传统的智慧气息、去触摸上千年来的文化温度,这对我来说这样一个常年在田野里跟土地、农人们打交道的人,是一次在创作上迟早要走的路,只不过这次碰上了候鸟跟节气。

用多年的笨功夫慢慢熬出来

《候鸟的旅行箱》中大量取材并非是在现在,很多视频素材其实是《最美大旅行》多年的留存,作为大连新闻传媒集团唯一一档季播类纪实性电视栏目,《最美大旅行》先后制作出40多部(集)、共计1273分钟的纪录片,但亮相播出的仅是其中一小部分,还有大量因内容设置和结构安排无法面世的素材,它们同样是这些年我们这个只有五六人的纪录片小分队顶风冒雪、风餐露宿的创作结晶,有每年每一个节气与我们的反复碰撞。它们不该被束之高阁,而具有生命力的东西也很难被锁住。此前是时候不到,现在,该让它们出场了。

《候鸟的旅行箱》正片单集时长180秒,即使前后加上经典古文字版,总共也就190秒,这对动辄几十分钟时长的电视纪录片来说,相当于起跑就冲刺,所以《候鸟的旅行箱》的开播和镜头叙事及文案必须一气呵成。另外,在保持节奏的同时,还要考虑到剧情,如果仅仅堆砌鸟儿的各种空洞镜头,那就不能称其为微纪录片。

180秒,看似很短,其实并不短,因为它的主要传播渠道是网络媒体,但这么短的时长也给我们这样的纪录片人带来许多纠结,这种纠结其实跟以往的习惯有关。我们在做电视片时,总希望用一定的篇幅去铺垫、去渲染,希望在高潮到来前,观众已经沉浸、共情,但很遗憾,网络的特性是直截了当,有时甚至不需要完整的剧情,剧情都已经碎片化。尽管拧巴成这样,但我们还是要适应,因为这是大屏传播的特点,除非你只考虑大屏。但适应不等于一味迎合,我希望我们的作品除了有内容吸引力,还应附加一定的艺术表现力。虽然文艺创作不该曲高和寡、要面向大众,但专业的美学精神同样不能丢,我认为这是对泥沙俱下的视频生态的一种净化。个人的力量虽然渺小,但也许是我作为电视纪录片人的一种倔强吧。

倔强归倔强,纪录片人还是要放下姿态,认真对新媒体进行研判和学习。网络跟电视片天生存在一定差异性,比如在新媒体的视听语言里,第一个镜头就要“抓住人”,每一个镜头要直抒其意,受众要能一眼“看见”并读懂,节奏和剧情段落需要编排设计,等等。因此,在创作中,小屏的传播特征一定是我们需要研究的。其实这种技巧上的调整对专业人士来说,虽然有磕绊但并非特别难,

候鸟与节气同框亮相

系列微纪录片《候鸟的旅行箱》创作手记

□孙晖

新媒体的传播和表现其实存在一定的规律性,但无论是网络还是电视,内容才是根本,要会讲、讲好故事。

180秒时长,每集平均在40个镜头左右,这种配比,没有海量的素材无法支撑24集。我们这次筛选了从2020年到2024年的大量素材,涉及14部(集)纪录片,所以,《候鸟的旅行箱》的开播不是一蹴而就,而是纪录片人用多年的笨功夫慢慢熬出来的。

一部感受融合分量的纪录片

当然,如果没有文案,光靠自然里的客观镜头,很难体现节气里的文化内涵。文案,是这个题材的特殊需要。从目前已经发布的6期节目来看,每一期文案都意境优美并且饱含人文思索,确实也给《候鸟的旅行箱》增色不少。特别是从传统节气在自然的生发中提炼出的那些与生命、与希望、与成长相关联的哲理性文字,相较于同类题材,是一个创新性突破。

但说实话,这是我第一次在自己创作的作品里全程“脱稿”,负责撰稿的是一位都市报的资深媒体人。虽然大家来自不同领域,但电视人和报人出于对传统文化的热爱与信仰,完成了这次双向奔赴,并在全新的赛道里,融合了各自对文化的认知,观察出文化和自然的交互关系,在文字和镜头里,赋予了原本脱胎于农耕和物候的二十四节气以新的生命。这样的媒体融合,如果仅仅是你写稿我剪辑的物理性叠加,完全达不到现在的效果,这是一种抛掉媒体间传统界限,在尊重彼此职业素养的基础上,基于共同的文化观进而取长补短、并最终成功完成的理念上的融合。在创作上,《候鸟的旅行箱》让我们感受到媒体融合的分量感。

《候鸟的旅行箱》并非只是往季素材,还有诸多新摄制的镜头,也并非都取材大连,还有鸭绿江口、辽河湿地以及辽东半岛诸多山川等大连地域之外的镜头,这给系列片提供了开阔的视野和表现空间。而来自全省多样性的物种和层次分明的地理分布,则形成了该系列片既细腻又宏大的调性,我们最终将这种调性固化为风格。这相当于制成一个“工业品标准件”,主要目的是为了更好传播。

24集系列片要持续播出一年,在保证质量的同时,每一集的风格要大体一致,这样的标准件适应了市场化需求,进而平台才可以把控风险、给予信任并长时间使用。稳定性是提高发布黏性的重要一环,当然,一件作品是否爆款有很多不确定因素,但至少它应该是一件让人放心的好作品。

从辽宁故事看美丽中国

目前,这部系列片已经在诸多新媒体平台实现了持续稳定发布,这对来自电视台的纪录片人来说,特别有价值感。这种价值感还在于,地方题材、地方媒体在当下,可以通过优秀的作品走出以往的疆域,让本地故事成为中国故事的华彩篇章,让本地声音被更多人听到。

当然,在系列片的宣推中,我们并非单打独斗,在省内外得到了非常宝贵的支持。辽宁省广电局向国家广电总局新媒体平台进行了重点推荐,辽宁省文联在官方公号“辽宁文艺”上专门以《最辽宁·节气》为题开设了固定专栏,大连市委宣传部、大连市文联等部门都对作品进行了热情鼓励和支持,辽宁卫视还对每集都进行了上星播出。《候鸟的旅行箱》不光是大连的故事,还成为向全国讲述生态文明的辽宁故事。

除了省市和全国性的媒体端口,我们还同步准备了全英语版本,经中国黄河电视台和未来电视的海外YouTube、TikTok等账号,在境外发布。我们希望用辽宁原创的文艺作品进行国际化的视听传播,去锁定固定用户并吸引更多的海外受众。现在,《候鸟的旅行箱》的韩语版、日语版也正在制作中。

在全媒体时代,无论主观原因,缺席就意味着自动离场,不想离场,那就要通过更多优秀的文艺作品进场。我希望我们这样的纪录片人,不仅能用镜头去记录美好的山河大地,也能在新的传播生态中,积极生长,在多样态的纪录片传播之旅里,让更多人能熟悉、认识并最终喜欢上可爱的辽宁、美丽的中国!

(作者系辽宁省电视艺术家协会理事、纪录片导演)

系列微纪录片《候鸟的旅行箱》剧照