

文艺深一度

关注

让陈列在广阔大地上的遗产“活起来”

——关于中华文明影像叙事的思考

□杨继红

用影像溯源,引领观众走进博物馆的“繁华”世界,亲近文明遗址的“惊艳”时空,是历史赋予影视工作者的“时代之邀”:我们有责任用镜头,让文物之美、时间印迹、历史瞬间实现从定格到放大,持续激活几千年来生命场景,让生活诗意翩然晕染于荧屏

随着一件件“国宝”的出土,随着一次次“国家宝藏”的重见天日,中华文明在人类历史上的创造性贡献正在被重新书写。中国现代考古学的建立和发展也是确立“中国话语”主导权的过程。而用影像溯源,引领观众走进博物馆的“繁华”世界,亲近文明遗址的“惊艳”时空,是历史赋予影视工作者的“时代之邀”:我们有责任用镜头,让文物之美、时间印迹、历史瞬间实现从定格到放大,持续激活几千年来生命场景,让生活诗意翩然晕染于荧屏。

探源:从“满天星斗”到“月明星稀”

“要系统梳理传统文化资源,让收藏在故宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”,这是习近平总书记关于传承和弘扬中华优秀传统文化作出的重要论述,是站在中华民族永续发展、中华文脉绵延繁盛的战略高度明确提出的实践要求。这一命题,正激发着广大影视工作者的创作灵感,也成为“加快构建中国话语和中国叙事体系,全面提升国际传播效能”总要求的题中应有之义。中央广播电视总台推出的大型专题节目《中华文明地标》,聚焦红山文化、良渚文化、三星堆和殷墟等遗址,讲述的是中华文明从“满天星斗”到“月明星稀”的演变历程,力图用影像寻根问脉,勾勒一部早期中华文明的影像史诗。这是中华民族的“创世纪”,也是“何以中国”最古老的答案。我们希望用综合影像手段,解读中华文明的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性五大特性,破解和阐释中国文化的基因密码和文脉渊源。

号称“中华始祖”的红山女神当年是怎样重见天日的?良渚玉琮上的神人兽面纹意味着什么?复制一辆三星堆的黄金权杖需要多长时间?甲骨文密码藏在哪儿?我们面前是一个个千古问题,必须思考如何以更新颖的构思、更鲜活的影像手段,将沉寂几千年的文物重新唤醒,真正让神秘而沉默的文物“开口说话”。活化,既是一种思维方式,也是一种书写方式和表现形式。

为了把古老的、凝固的、沉默的历史想象,转变为动态的、可视的、生命昂扬的场景,影像创作需要穿越古今,构建起一个与文物共时共生的历史时空;需要考证图像描摹的人物身份、图像样式的流转;需要沉浸并还原古人的日常生活场景;需要创新表达方式,探索传统文化与现代科技的融合路径;需要斟酌每一帧画面、每一句解说,把每个细节都做到极致。只有这样,镜头里的文物,才能细节真实、立体可感。只有这样,才能展示出中华文物和文化遗产的多重价值。

重塑:从“数字化”到“影像化”

许多观众对《中国诗词大会》节目中的一个场景印象深刻,一只敦煌九色鹿借助虚拟人技术,从洞窟壁画中“一跃而下”,“跳”上了诗词大会舞台,这一极具魔幻创意的呈现方式为观众带来了强烈的视觉震撼,这是我们多年来用新技术,对敦煌文化符号创新叙事的一种尝试。

九色鹿符号来自敦煌莫高窟第257窟的壁画《鹿王本生图》,细腻的线条、丰富的色彩、优雅的姿态,体现出敦煌美学的独特魅力。敦煌文化包罗万象,敦煌莫高窟保存了从公元4世纪到10世纪的735个洞窟、3000余座彩塑佛像、4.5万平方米的壁画、7万余件藏经洞文献,是世界文化遗产独一无二的宝藏。其中,飞天、反弹琵琶、莲花等艺术符号,已经融入中国人的艺术审美和日常生活,预示着创作与重塑的无限潜能。而通过现代化的符号解码,激发世界性的传播活力,唤起跨越国界的审美共鸣,正是我们创作影像作品最重要的初衷。早在2019年,我们提出中华文明全量数字化项目《数字秘境》,着手将全国代表性馆藏文物进行3D与VR处理。其中,《敦煌·数字秘境》系列节目,为“丝绸之路壁画的影像化”建立了从技术路径到学术保障的完整操作规程。大型文化纪实直播《路过生活·河西走廊》,采用“移动直播+全程航拍+慢直播”的融媒探访模式,立体呈现了从莫高窟到阳关、玉门关的丝路画卷,系统性梳理了河西走廊的文化谱系,为丝路文化的实时化、全景化传播提供了可复制的样板。

在策划拍摄纪录片《花开敦煌·常沙娜》时,我们将敦煌及其文化符号解读作为一条重要叙事线索。常沙娜和她的

电视节目《中国诗词大会》

纪录片《石榴花开——铸牢中华民族共同体意识》

石榴花开

铸牢中华民族共同体意识

各民族要像石榴籽一样紧紧抱在一起

父亲常书鸿是敦煌艺术的两代守护者、弘扬者,纪录片通过个体视角的敦煌讲述,聚焦两代艺术家对敦煌文化符号的临摹、研究、提炼以及现代转化。常沙娜提起她的敦煌岁月,一直情深意重,描述临摹飞天壁画的场景,依然诗情画意。为此,我们刻意将人物的这一经历进行了艺术性放大。敦煌飞天,承载着古人对浪漫天国的想象,反映了古人对神灵祖先的敬畏和对羽化升天的向往。但这种想象无法脱离敦煌所属的文化情境,无法超脱工笔重彩、玄幻神秘的呈现模式。为此,我们专门研发了一整套个性化的AIGC影视化工作流程,无数次地训练AI模型以及视频转绘,将壁画层层拆解,逐帧动态化处理:形象、姿态、意境、情趣、造型、色彩、图案等,每一个细节都不放过。同时还要对绘画形式、风格上的融通与演变进行研究,以此来体现常沙娜对敦煌艺术的继承与发展。

创作过程中,我们感受到,敦煌文化符号像浩瀚的星河,照亮了中华文明的高远天空。敦煌艺术的纹样、配色是历代艺术家们萃取东西方文化精华,融合佛教艺术、中原传统技艺和西域民俗风情,创造出的独特艺术语言和文化符号,而常沙娜艺术的世界性贡献正在于她继承和发扬了敦煌的文化精髓。纪录片经由常沙娜的视角再次还原了那些美轮美奂的艺术创造:微风起处,帐幔妖娆,它们或繁复华丽,或简约典雅,或庄严肃穆,或灵动飘逸,每一笔勾勒,每一抹色彩,都讲述着一段跨越千年的传奇故事。

传播:“中国话语”与“中国叙事”

《诗经》中说,“民之质矣,日用饮食”。中华优秀传统文化来自民间、源自日常,这一文化基因,始终植根于中国人的内心深处,至今仍深水静流地影响着我们的思维方式和行为方式。面对“活化”中华文明的诸多挑战,我们的感受是:应该用影像建构一个新的叙事系统,其中包含着历史、

考古、文学、技术等学科的打通。推源溯流,还原古时生活的诸多真实细节,以小见大,从一物之微、一事之细中体现文明演进。

纪录片《石榴花开——铸牢中华民族共同体意识》的拍摄,再次实践了这种叙事方式。该片聚焦多元一体格局下中华民族共同体的历史演进,表现华夏大地5000多年来的文化同构与族群融合。中华文明是世界上四大原生文明之一,也是其中唯一未曾中断、延续至今的文明,它的遗传密码或基因谱系到底是什么?一部中国史,本质上就是各民族交融汇聚成多元一体的中华民族的历史。各民族之间的交往交流交融,是人类社会发展的必然趋势。阐发中华文明的文化底蕴,勾勒各民族融合发展的历史线索,本来就是中华民族共同体建设影像化叙事的主旨依归。因此,在这部片子里,我们把重点放在讲述中华民族多元一体格局的形成和中华文明共生的故事上。创作团队探访新疆、西藏、宁夏、广西等地的数十座民族特色博物馆,用镜头提取各民族文明象征的艺术符号和文物遗存。由物证史,用鲜为人知的历史细节阐述一个事实:在中国5000多年的文明进程中,维系中华民族的是穿越时空的民族意识与精神共识。中华文明,古老而有生机,流淌着以人为本、家国一体、多元统一、协和万邦的东方特质。开放包容始终是中华文明发展的活力来源,和衷共济、和合共生则是中华文明始终充满生命力的密码。

从“数字秘境”到纪录大片,我们对中华文明的影像叙事才刚刚开始。这是一个充满挑战的宏大工程,依托数字技术,创新艺术手段,文化遗产的活化拥有无限可能。习近平总书记提出的“要让文物说话,让历史说话,让文化说话”,正在成为现实。文物复原、全景在线、云游文博,已经开启一个媒体的“网生时代”。当远古中国与现代社会交相辉映,当魅力传统与时尚追求彼此拥抱,中华文明独有的璀璨光辉必将照亮新时代的坚实步伐。

(作者系中央广播电视总台社教节目中心主任)

找准选题 讲好故事 拍出精品

——纪念抗战胜利八十周年重点电视剧创作座谈会侧记

□本报记者 许莹

10月17日,由国家广播电视总局主办,中国电视艺术委员会和中国电视艺术家协会承办的纪念抗战胜利80周年重点电视剧创作座谈会在京召开。国家广播电视总局党组成员、副局长韩冬出席并讲话。与会人员围绕《我们的河山》《归队》《阵地》三部重点作品进行深入交流。制作机构和播出平台代表介绍了剧目创作过程、播出情况,主创和演员代表分享创作体会,多位专家从不同角度剖析剧目亮点、总结创作经验,为推动重大革命历史题材电视剧高质量发展把脉开方。

题材出新打开别样历史视野

“《我们的河山》拓展社会维度,展现了人民战争的蓬勃力量和深厚根基;《归队》聚焦信仰的纯度,彰显个体在绝境中的生命境界和精神担当;《阵地》挖掘文化的韧度,揭示战争在文化价值层面关乎民族存亡的深层意义。”专家评价三部作品通过广度拓视野、纯度铸信仰、韧度炼锋芒,形成了多面交织、立体鲜活的抗战叙事体系。

三部作品不仅开辟了新的题材领域,更展现出新颖的历史视野和价值内涵。例如,《我们的河山》所呈现的崮城县抗战史,是山东抗日根据地抗战历史的一部分,它展现了由党的建设、减租减息、武装斗争、统一战线、经济发展和政权建设所构成的体系化的抗战过程。《归队》讲述的不仅是抗联收编的故事,也展现了扩编队伍的发展,涵盖攻势与攻势下的抗联斗争。《阵地》的别开生面,在于它将文化抗战的宏大叙事纳入到抗战题材的序列之中。

讲好故事重在塑造好人物

“故事的中心是人,人决定着故事发展的走向和结局。”专家认为,三部作品不满足于表层戏剧性叙事,而着力塑造处在故事漩涡当中的人。比如《归队》讲述的是被打散的抗联战士自动归队的故事,剧作并没有把这些人塑造成一开始就坚强、勇敢、毫不动摇地寻找队伍的形象,而是写他们被打散之后回归民间,过上普通人的生活,又再度集结的经历,这个过程当中他们有动摇、有犹豫,有各种来自亲情、爱情的羁绊,在这种形势下还要不要归队?带着这样的疑问,故事娓娓道来,让观众感受到英雄人物塑造的可信与真实。《我们的河山》中,男主角公庄琦出场时是一个普通的乡村知识分子,他在敌后抗日战争的残酷环境磨炼下,逐渐成长为一名抗日骨干,人物的成长与转变并非一蹴而就。《阵地》的创作难度更大,因为绝大多数都是真人真事,如何把历史上真实存在的人物同影视创作中需要的故事化、人性化表达结合起来,是该剧创作的一大挑战。《阵地》没有让文艺史上这些响当当的人物甫一出场就自带光环,他们同样有着坚实可信的成长过程。三部作品的成功启示我们,能够塑造出令观众过目不忘的人物形象,才是一部电视剧赢得观众认可、彰显创作价值的关键。

拍出精品要在“真实”上做文章

三部作品成功践行了历史真实与艺术真实有机统一的创作原则,既尊重历史原貌,又富有艺术感染力,让历史故事真正走进观众心中。与会专家谈到,在历史真实层面,三部作品对年代细节精准呈现:《我们的河山》为还原四季农时,剧组反季种植小麦;《归队》中老山东从马粪中翻找未消化的粮食颗粒,真实反映了东北抗战时期的极端生存条件;《阵地》则用油灯下修改油墨稿纸的场景精准复刻了桂林文化抗战的艰苦环境。在艺术真实层面,三部作品将人物命运融入具体历史背景,还原抗战时期的社会生态与人性挣扎;《我们的河山》塑造的书生,既有革命者的勇敢也有面对牺牲的勇气,形象立体鲜活;《归队》中深入人心的排长会在蛰伏时迷茫,在战友牺牲时崩溃,形象真实可信;《阵地》刻画了郭沫若理想与现实冲突中的复杂心境。这种“大事不虚,小事不拘”的创作手法让历史不再是冰冷的史料,而成为可感可知的生动实践。

“历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂”。与会专家认为,三部作品深刻把握历史精神与时代精神的内在关联,实现了以史育人、以文化人的共同目标。作品中反映的抗战精神内核与当代价值诉求高度契合:《我们的河山》所诠释的军民鱼水情是对当下人民至上理念的历史溯源;《归队》当中传递的精神淬炼和信念成长,对当代人践行自我价值与社会责任具有深刻启示;《阵地》展现的文化工作者自觉守护民族文化根脉,为新时代增强文化自信提供了生动范本。

“找准选题,讲好故事,拍出精品”,三部作品遵循艺术创作规律,为抗战题材这一“文艺富矿”开拓出新的创作脉路,而以史为鉴、继往开来,正是革命历史题材文艺创作的核心价值所在。

《灵笼2》打造具有中国特色的科幻世界

本报讯 10月14日,由中国电视艺术委员会、湖北省广播电视局联合主办的动画片《灵笼2》研讨会在京举行。该片融合东方哲学与科幻叙事,通过精湛的视觉与深刻的人文内涵,打造出具有中国特色的科幻世界,展现人类在极端环境下的生存抗争与精神追求。

该片编剧汪晨谈到,团队突破传统叙事范式,从中医经络、传统武术、道家哲学等中华文化中汲取灵感,将故事中的“生命源质”设定为信息、能量与数据的集合体,构建出独具东方

特色的能力体系。创作中,团队与科研机构深入交流,将科幻设定与前沿科学相印证,确保作品既扎根文化传统,又具备科学前瞻性。同时,通过主角的身份探寻与文明形态对比,作品进一步探讨生命意义与人性价值,传递出“勇气孕育希望”的创作理念,展现了中国科幻作品的文化自信与创新精神。专家认为,《灵笼2》不仅打破了国漫类型题材的壁垒,将东方哲学与科幻类型创造性融合,更突破了国产3D动画技术的边界,为国产动画出海提供了新思路。(许莹)

第七届工笔画作品展览举行

本报讯 日前,由中国美协、福建省美协和厦门市文化和旅游局主办的第七届工笔画作品(厦门)展览在厦门举行。

本届展览得到广大工笔画家的热烈响应,共收到2417件艺术作品,最终遴选出263件作品参展(含邀请作品),其中包括邀请的台湾同胞作品9件,充分展示了我国工笔画创作的最新成就与发展趋势。展览还配套推出“工在意蕴 岁月流芳”——2025年馆藏工笔画精品展。工笔画作为厦门市美术馆的重要藏品,通过每两年一届全国工笔画展,甄选来自全国优秀的工笔画作品,所展出的作品为历经13年所收藏的重要工笔画精品,呈现了近年来中国工笔画发展的全新面貌和当代活力。

第五届大都东南科技艺术节启幕

本报讯 日前,以“智汇东南,亦创未来”为主题的第五届大都东南科技艺术节在京开幕。本届科技艺术节由北京市文联指导,北京经开区工委宣传部、北京经开区文联主办,涵盖科技赛事、精品展览、南园秋风主题活动等10大类、150余场活动,将持续至今年年底。其中,工业设计科技艺术展将通过“元宇宙·漫游”“流形·映域”“生命·奇点”“灵息·共生”“叠影·视界”“穹宇·回响”六个章节,系统化呈现亦庄作为北京高精尖产业主阵地的创新成果。

艺术节旨在以科文融合激发城市活力,通过创新实践搭建未来城市市场,在科技与艺术的交织中,展现亦庄新城强劲的创新脉搏,为描绘未来发展图景提供鲜活样本。(刘鹏波)