

纪录片《中国》第三季——

以视听艺术回溯中华文明之源

□ 孙晖

近日,大型历史文化纪录片《中国》第三季播出。作为《中国》系列收官之作,《中国》第三季持续彰显中华文化的博大精深和中国精神的奋发昂扬,以神话传说溯源中华文明,激活中华文化生命力,可以说是一部艺术创造力和中华文化价值相融合、中华美学精神和当代审美追求相结合的创新力作。

彰显中华文明的悠久历史

纪录片《中国》第三季讲述了盘古开天地、女娲造人、三皇五帝、新石器时代农耕文明的兴起等内容。该片以当代视角,回溯早期神话与先民历史,在对自身文化的叩问与释疑过程中,阐明中国道路的深厚文化底蕴。

在主题立意上,《中国》第三季充分表现了中国文化的源远流长,中华文明的博大精深,体现出中华民族世代代在生产生活中形成和传承的世界观、人生观、价值观和审美观等。第一集《创世》,以屈原在《天问》中的“遂古之初,谁传道之?上下未形,何由考之?”这一提问开篇,代表了中国人追寻宇宙奥秘的千年之叹,以及数千年来探索无穷远方的不懈努力。《中国》第三季由此为引,从盘古走向周公,直至礼乐建成,中国人始终关注的天地人的秩序,是贯穿中国神话到中国历史的内在逻辑,也成为该片的叙事主线。

《中国》第三季前三集《创世》《山海》《五帝》,讲述蕴含中国先民自然观与世界观的神话体系。第四集《家园》以土地为切入点,从神话世界跨入现实世界,在有据可考的农耕文明中发现华夏历史的脉络。在第五集《双壁》里,节目以“玉”切题,结合考古发现,梳理中国“玉文化”的形成与发展,从而折射出礼制的萌芽。观众对该节目

的精炼叙事与生动表达给予肯定。

体现中华文明的连续性

《中国》第三季在前两季的基础上,着力于对中华文明源头的探索和思考,通过追溯和叩问突出表现了中华文明的连续性。该片从中国上古神话开篇,通过对英雄人物和事迹的描摹,给出了解码民族文化基因的一个样本,提供了认识民族精神世界的一扇窗口。更重要的是,让我们增强历史自信和文化自信。

从内容上看,不同于前两季梳理自春秋至民国时期对中国历史发展有着重要影响的人物与故事,回到历史现场刻画时代群像,《中国》第三季追溯的是上古三代,从神话传说到考古史料,从满天星斗的史前社会到夏商周,全片以礼制的孕育和发展为主线,探寻中华文明的源流。

“思想+艺术+技术”的融合表现手法

2020年以来,《中国》前两季凭借“何以为中国”的历史叩问在文化类作品中脱颖而出,用融汇纪录片和戏剧舞台的表现手法,创新中国形象的叙事表达。《中国》第三季通过“思想+艺

术+技术”的融合创新,采用手绘和数字化技术的全新影像呈现,从内容、制作、表现形式上进行全面革新。创作者用富有创新性的活泼画风和独树一帜的音乐效果,赋予作品以时代审美、新鲜感与想象力。

《中国》第三季创作团队查阅梳理大量的考古资料与历史文献,力求以精湛的文字艺术表达能力,呈现中华人文精神的源头,中华文明的源与本、根与魂。邀请历史学家和考古专家作为学术顾问,请他们在整体上把握作品历史脉络的同时,也将各自的所学专业、最新的考古发掘和研究成果融进创作之中。

根据上古、夏商周所呈现时代的特殊性,主创团队独创式地采用“绘画+CG(计算机动画)”的影像呈现方式,在具体的创作实践中,先采用中国传统绘画与当代技巧,描绘出古老传说中的人物与事件,再通过CG特效给近千幅艺术画作以灵动的表现力。这种方式利用绘画和数字化技术,以原画为“引”,激发观众视觉、听觉与想象力之间的交融,让观众既能身临其境地感受上古故事的现场与温度,又能构建起一个关于中国神话的想象空间。

《中国》第三季用深入浅出的文字表述娓娓道来,以瑰丽灵动的视听表达引人入胜,深沉又生动地让观众认

识到,文化是一个国家、一个民族的灵魂,没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。

进入新时代,文化在振奋民族精神、维系国家认同、促进经济社会发展和人的全面发展等方面作用充分凸显。只有全面深入了解中华文明的历史,才能更有效地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

纪录片《中国》第三季剧照

纪录片《中国》第三季剧照

探索戏曲电影发展之路

□ 王鹏 颜之宏

“博大精深的戏曲艺术为我国戏曲电影发展提供了丰厚滋养”“促进戏曲电影的可持续发展需要守正创新”……日前,在2023年中国金鸡百花电影节期间举办的戏曲电影论坛上,与会专家学者共同探讨戏曲电影的发展与创新之路。

纵观我国电影史,戏曲电影一直占有重要地位。1905年,京剧《定军山》被搬上银幕,成为中国第一部电影。此后,从《生死恨》《梁山伯与祝英台》,到《刘三姐》《花为媒》,再到《曹操与杨修》《白蛇传·情》……一百多年来,戏曲电影为我国电影艺术的发展写下生动注脚。

近年来,面对电影创作观念的创新和技术手段的不断进步,如何在保留戏曲艺术风格的同时,推动戏曲电影更好地拥抱时代、拥抱观众,成为不少戏曲电影人思考的话题。

中国电影家协会戏曲电影专业委员会副会长孟中华表示,戏曲电影是推动戏曲繁荣的重要手段。戏曲与电影两种艺术形式的结合,对于弘扬中华文化、普及舞台艺术具有积极作用。

一些与会人士认为,戏曲电影不能简单地把戏曲舞台表演搬到银幕之上,而是应该在展现戏曲艺术表演程式的同时,注重用影视视听语言来进行故事呈现。

在中央戏剧学院教授路海波看来,电影镜头可以聚焦舞台演出中观众难以看到的细节,进而放大戏曲艺术之美,进而增强戏曲艺术的传播效果。

沪剧表演艺术家茅善玉以戏曲电影《敦煌女儿》为例,分析戏曲艺术与电影艺术在表达方式上的区别。

“把《敦煌女儿》从舞台搬到银幕,我们对剧本进行仔细打磨,使其与电影的表达方式相契合。”茅善玉说,演员在进行表演时,也要注重舞台艺术和电影艺术的区别。“在戏曲舞台上,我们是通过音乐、唱腔来带动情绪。但在电影镜头前,演员要学会用眼神、面部表情来表达情感。”

近年来,电影技术手段更加多样,不少戏曲电影创作者也在积极探索戏曲与技术的融合创新,使戏曲电影的表现形式不断丰富。

例如,2021年上映的粤剧电影《白蛇传·情》以白娘子和许仙爱情故事为基础,融入中国绘画艺术风格,借助4K技术及视觉特效呈现场景,收获观众好评。

对此,制片人孙金华表示,戏曲电影不能只是拍给戏曲工作者、戏迷看,应向更多电影观众。近年来,以《白蛇传·情》为代表的一些戏曲电影让不少年轻人爱上戏曲。希望未来有更多电影人通过精诚的态度创作出精品佳作,带动更多观众感受戏曲艺术的风采。

上海市文联副主席滕俊杰说:“一段时间以来,我们通过3D、8K等技术进行戏曲电影制作。让戏曲电影插上科技的翅膀,可以让戏曲艺术飞得更高更远。”

“戏曲电影人既要传承弘扬中华优秀传统文化,推动创造性转化、创新性发展,也要关注当下生活、反映时代,创作出更多接地气的现实题材作品。”浙江传媒学院华策电影学院党委书记李晋林说。

看台

藏在历史里的味道

□ 夏龙飞

近日,由中央广播电视总台打造的饮食文化探索类综艺节目《一馔千年》第二季在央视综艺频道播出。节目深耕中华美食文化,寻觅既有历史意蕴又具时代特色的美食,带领观众领悟古人的生活智慧及其在当下的传承发展。

与第一季不同,《一馔千年》第二季走出演播室,以“接单”的形式,面向来自全国50多个文旅单位的邀请,为各地量身定制一张张美食名片。在首期节目中,嘉宾随着全国首个可折叠可移动的智能厨房“总台饕餮餐”来到苏州吴江,探寻“金齑玉脍”等古籍中的名菜,感悟古人先贤的饮食养生心得,挖掘美食背后的人文价值。

节目将创作触角深入到历史和生活的深处,翻阅古籍找寻灵感、深入生活激发创意。如嘉宾们在品尝“十二鱼鲜”后理解了为什么这种美食能勾起西晋张翰的思乡之情,使他毅然辞官归故里,“味道”所承载的真挚情感穿越古今、打动人心;从历史上的桑基鱼塘到如今无污染循环养殖的鱼菜共生科技农场,嘉宾们在寻找食材的过程中感受传承千年的生态智慧;“每月一鱼”的时令美食展示了中国人“不时不食”的特点与智慧,巧妙连接起美食背后的民俗文化;在表现随州美食“曾侯乙蒸牛肉”时,青铜器与古馍两种传统文化载体相遇,碰撞出别样火花……《一馔千年》从

当代人的视角品味千年文化的滋味,让古籍的底蕴与生活的韵味相互交融,将中华美食中独有的创造之美、情感之美、传承之美尽显展现,在寻味的过程中让观众与古人进行了一次“跨时空交流”。

更为可贵的是,创作者不仅发现了古籍中美食的历史味道,更挖掘出它的现实价值,让传统文化以一种润物无声的方式融入当下观众尤其是年轻人的生活。比如,主创针对现代人品尝美食时强调仪式感的特点,把宋厨巧妙融入节目品鉴会的场景中,解读花纹、技法的新寓意。通过这种细节的铺陈,优秀传统文化实现了创造性转化和创新性发展,以一种全新的姿态飞入寻常百姓家。

随州香菇、东坡肘子、松阳煨盐鸡、通辽牛肉干、徐州羊方藏鱼、阿勒泰手抓羊肉……中华大地上物博饕餮,各地都有别具一格的特色风味。节目利用生活流叙事的优势,让历史美味走出古籍,与美景、民俗、物产等文旅产业链上的元素连接在一起,让观众一边领略美景,一边品味美食,刷新文化体验,也助力文旅产业发展。

以美食为引,以文化为经,以历史为脉,《一馔千年》第二季用美食的载体和综艺的形式,编织出一条从历史到当下的中华优秀传统文化发展之路,开拓文化类节目IP的新版图,为影视创作高质量发展提供了一种新思路。

《一馔千年》第二季剧照

剧评

电视剧《父辈的荣耀》——

再现林场生产生活图景

□ 李胜利

央视综合频道播出的林业题材电视剧《父辈的荣耀》,讲述了20世纪90年代末,以顾长山为代表的林业工人守护林场、实现传承的故事。创作者以三代林业工人的生活变迁为叙事线索,以浓浓的烟火气与人情味串联起林业改革的历史进程,展现新中国生态文明建设的发展之路。

剧集开篇,航拍镜头从一棵大树推向广袤森林,表现林场从遍野新绿、万木吐翠到层林尽染、茫茫雪原的四季变化过程。紧接着画面一转,工人们在热气腾腾的澡堂里抓阄,决定次日进山伐木的位置,而队长顾长山却在寒风中收到了裁员限产的通知。一冷一热,故事背景和人物关系在生存发展与改革大趋势碰撞的叙事框架中建立起来,赋予作品较强的戏剧张力。创作者还用丰富的细节铺陈真实的年代质感和生活气息:三道沟林场家属区四面环山,由一条铁道、一趟绿皮小火车连通外面的世界;林业工人人家都是齐整的木栅栏、砖瓦房;东北特色的灶台大铁锅、酱缸、火炕、炕桌一应俱全……这些场景、道具将东北林场生活具象化地呈现出来,带领观众沉浸式感受那个年代林业工

电视剧《父辈的荣耀》剧照

人的喜怒哀乐。

正如该剧导演康洪雷所说,在传统文化中,“靠山吃山、靠水吃水”有着千年的惯性。而要向山索取转变为

封山育林,对于住在山里、用在山里、吃在山里的人来说是一次翻天覆地的变化,必然要经历纠葛、迷茫和困顿。顾长山和他的师傅宋留喜努力工作,

因出色的业绩被单位肯定、被时代铭记。当变革和挑战接踵而至,以顾长山为代表的林业工人顺应时势,理解变化,互帮互助,开拓前进。到了剧情后半段,陈兴杰等年轻一代成长起来,他们开办公司,助力国家公园的兴建开发。《父辈的荣耀》通过表现三道沟林场人走过的路、迈过的坎,映照中国林业人在人生起伏中不断转变观念、适应发展、迎接挑战的过程,梳理出社会观念不断发展演进的时代脉络,润物无声地传播“绿水青山就是金山银山”的理念。

以家庭为单位展开叙事,更容易深入生活,打动人心。《父辈的荣耀》从顾长山一家的经历切入讲述。出于善良本性和责任感,顾长山收养了兴杰、风勤、自强三个工友的孩子,组成七口之家。从孩子们因各种原因来到顾家,到他们考大学、结婚、创业,作品以琐碎却温暖的家庭故事串联起林业改革、建设的历史阶段,以生活视角书写时代变迁。

血肉丰满的人物塑造是家庭叙事的重要特征。顾长山尽心尽责、竭尽所能,这个形象源于生活又高于生活,寓意着创作者对男人、对父亲的诸多期待,以及对时代发展进程中传承与发展关系的深刻理解。剧中的其他角色也十分出彩,比如他的妻子刀子嘴豆腐心,养子陈兴杰积极进取,继子兆成老实本分,每个人都有独特鲜明的性格特征和合乎逻辑的行为动机,做到了“人有其性情,人有其气质”,勾勒出一组富有时代质感的人物群像。

总之,《父辈的荣耀》真实描写生活细节,立体塑造典型人物,生动呈现生态文明建设发展过程,为观众徐徐展开一幅兼具厚度和温度的林场生产生活图景。