

视界

从上海国际电影节展映到在全国公映,电影故事片《吾爱敦煌》获得观众和影坛的广泛关注。观赏这部聚焦文化圣地敦煌,聚焦“文物保护杰出贡献者”国家荣誉称号获得者、敦煌研究院名誉院长樊锦诗和“时代楷模”敦煌研究院文物保护利用群体的重大文化题材影片,探访其创作经验,我们会发现,对于樊锦诗先生和莫高窟人群体的敬畏的心绪,烛照着影片创作摄制的全过程。

心存敬畏地创作

从古代的文明初会,到今天的文明交流互鉴、共同发展,中华民族敦睦邻、开放友好的传统与气度,敦煌是一个辉煌的标识。樊锦诗曾说自己“对莫高窟,是高山仰止”。一代代保护传承研究弘扬敦煌文化的莫高窟人“坚守大漠,甘于奉献,勇于担当,开拓进取”的力量和源泉,正是对敦煌文化的敬畏和由此产生的保护弘扬敦煌文化的神圣责任感。《吾爱敦煌》策划创作摄制团队则是怀着这种敬畏之心,开始自己工作的。敦煌、樊锦诗、莫高窟人,这个题材很崇高,很宝贵,而它的动人之处是在文化、人性、灵魂的追求。心存敬畏塑造莫高窟人,是影片创作团队从一开始就形成的共识。于是,创作团队邀请对于主旋律电影创作摄制具有浓厚情结,因《大路朝天》《十八洞村》《秀美人生》等影视剧而荣获中宣部精神文明建设“五个一工程”奖、中国电视剧飞天奖、中国电影华表奖等奖项的苗月,担纲编剧、导演。创作团队还组织开展采访、创作,进而理解并塑造好莫高窟人。影片真实、全面地展示了世界文化遗产敦煌莫高窟文化艺术瑰宝,为观众献上一场盛大的视觉盛宴,并以常书鸿、段文杰、樊锦诗、李云鹤等为主要生活原型,以樊锦诗为主要人物,通过生动感人的故事和光彩鲜活的人物形象,向观众讲述樊锦诗和莫高窟人全力保护敦煌文物、潜心石窟考古研究、创新构建“数字敦煌”,为世界文化遗产敦煌莫高窟文物和大遗址保护传承与利用作出突出贡献的感人业绩和崇高精神,让这群胸怀爱国抱负、艺术情怀和敬业追求的中国优秀知识分子,走进观众的心里。

以敬畏之心塑造莫高窟人形象

电影故事片《吾爱敦煌》创作述评

□ 张家昌

扎扎实实地劳作

拥有735个洞窟、2400余尊塑像、45000平方米壁画、5万余件藏经洞出土文献的敦煌莫高窟,历经千年的创造和传承;以这样恢宏的历史文化为背景,一代代莫高窟人实干笃行,“择一事、终一生”。要表现出这样的厚重,如同影片领衔主演陈瑾坦言,要经历“巨大挑战”。为此,创作团队中的甘肃风行影视文化有限公司从2018年策划选题、诚邀编剧、导演以及组织创作筹拍团队开始,即投入扎实细致的工作。从2019年初起,在长达3年多的时间里,制片人陪同编剧、导演苗月多次奔波往返于省城兰州、河西走廊特别是敦煌,遍访省市县有关部门、单位、地方,踏访故事发生地现场,逐一采访各方面有关人员,并取得生活原型樊锦诗的创作授权。面对一处处自然与人文胜迹,一部部、一册册书刊文件资料,一位位知情的人物,以锲而不舍的追求,耳濡目染,熟读深思,亲近聆听,从悠远的历史到今日,从真实的生活到艺术,从环境到心境,从情节到细节,深入探求,潜心构思,认真进行艺术创造,并对剧本进行反复修改,精益求精,使之成为一部思想性、艺术性、观赏性有机统一的优秀电影文学作品。在获得国家电影局审批立项后,创作摄制团队认真制定拍摄计划,于2019年9月底进行了前期拍摄,2020年11月起正式开机集中拍摄,经历一个冬季,在冰天雪地里一丝不苟、艰苦劳作,至2021年1月底拍摄完成,进入后期制作。

潜心于艺术转换

敦煌莫高窟虽然随着旅游业的发展已有很高的知名度,但是一部从文物保护研究事业的角

度描写一位文物保护工作者的人物传记影片,怎样实现艺术转换,唤起观众的观影期待,仍然是有难度的。为此,影片的编导者创新性选择了纪录加剧情的独特表达方式,通过纪录展现和剧情演绎艺术穿插,使广阔空灵的艺术视角与真实的自然社会光影水乳交融。整部影片在敦煌全程进行实地实景和部分加工模拟场景的拍摄。根据影片需要和旅游淡季旺季的实际影响,科学设计安排航拍地拍莫高窟、榆林窟、西千佛洞、雅丹地貌等地实景空镜和人物绿布特效镜头,后期精心合成制作。在角色演员的安排上,对影片中的樊锦诗和涉及的其他专业、艺术、技术等人物,特邀樊锦诗本人和敦煌研究院众多专家学者、工作人员真人亮相、本色出演。写实与写意的结合,曲折生动的艺术故事和真实纪录的融会贯通,营造出真实的历史文化氛围、特殊的自然地理环境、文物保护单位独有的工作气氛和文物保护工作者独特的气质,呈现出电影美学的魅力。

在人物塑造上,编导者致力于写出真实的、活生生的人。影片的主人公樊锦诗,从北大考古专业毕业后“服从分配”来到敦煌,从此再也没有离开。前辈、同辈、后辈,还有从恋人到爱人的彭金章和两个儿子以及敦煌莫高窟各个时期、各个层次的“关系人”,一起构成她人生的情节细节。说不尽的悲欢离合,诉不尽的喜悦哀乐。与敦煌相遇之初的惊喜与悸动,最终变成背负在肩上的使命感。既有炽热的情感,又有明澈的智慧;既有冷静的理性,又有勇敢火热的个性。像保护生命一样保护敦煌文物的责任和让人类共享这一珍贵而优秀的文化遗产的愿景,使她带领团队将敦煌莫高窟带入现代化、数字化时代的新辉煌。“留住敦煌,传承敦煌,是樊锦诗的动作线、事业线、命运线,也是我们电影的故事线。”导演苗月说。影片以人物环境的独特视野、人物性格的跌宕弧线、文物工作者与保护研究对象的物我相融,深度还原了樊锦诗丰厚的人生,也立体

地塑造出了莫高窟人的群体形象。著名电影表演艺术家陈瑾出演主人公樊锦诗,片中其他重要角色则由国内有广泛影响力的知名电影表演艺术家李健、黄品沅、孙敏、张政勇等分别饰演。艺术家们的创作诚意和出色演技,撑起了影片艺术转换的高超境界。

团结协作的成果

电影《吾爱敦煌》的策划创作摄制工作,是在甘肃省委宣传部大力支持下启动的。从影片的酝酿、采访、剧本创作再到勘景、拍摄、制作,甘肃省委宣传部、省文物局十分重视、具体指导;酒泉市委市政府十分关注、大力支持;敦煌市委市政府积极配合;敦煌研究院从拍摄所需场景到人员,在严格执行文物保护法规前提下全力保障;航空、铁路等方面热情协助。甘肃风行影视文化有限公司周到服务,在采访和拍摄的全过程,做好与各有关地方、部门、行业、单位,特别是敦煌研究院等的联系沟通,解决影片创作摄制每一天以及每一个环节需要解决的问题。

特别值得点赞的是,在影片即将进入集中拍摄期的关键时刻,实力雄厚、硕果累累的峨眉电影集团有限公司倾力支持,热情投资担当第一出品方,进而派出团队,全程负责集中拍摄期的现场与后勤、组织与实施工作。后期,更有江西、福建、上海、江苏等地多个影视机构投入合作,四川、甘肃、江西、福建、江苏五省宣传部门牵头联合摄制。

电影《吾爱敦煌》这部致敬中华优秀传统文化和优秀文化工作者的重要作品,将为全国影坛增添新的光彩,也将成为甘肃省与联合摄制、联合出品各地方、部门和单位的一份充满思想能量与文化情怀、有效传播文化自信力量的艺术名片。(本文配图均为电影《吾爱敦煌》剧照)

掠影

电影《敦煌英雄》:聚焦归义军故事

由甘肃省委宣传部参与联合摄制,曹盾执导、马伯庸编剧、张苗担任出品人兼总制片人的古装动作传奇电影《敦煌英雄》定档12月22日全国上映。该片由章宇、窦骁、吕凉、张艺凡、雷佳音、朱亚文、李光洁等实力派演员出演,将上演一段大唐颇具血性的传奇历史。敦煌,安史之乱后曾一度孤悬河西,与长安失联60余年。电影《敦煌英雄》作为国内首部聚焦“敦煌故事”的古装动作传奇商业大片,

以真实历史为背景,在充分尊重史料的前提下,创设不见于正史中的小人物,并让张议潮、“归义军”的热血往事在大银幕上首度显现。日前举行的金鸡电影市场《敦煌英雄》“唐魂不灭,归义孤忠”主题发布会上,发布了影片的全新预告及海报。预告中,任恐热巧立名目组织庆典,看似和颜悦色邀请沙州城大都督张议潮及百姓共同参与,实则为展示威严,恐吓百姓屈服。然而百姓却不买任恐热的账,张议

潮也势必回到大唐的怀抱。饰演片中反派任恐热的吕凉表示,他每天花3小时化增重的特效妆。蔡鹭饰演的诺次是一个全身心守护家人的人。他提到,家是诺次的软肋也是他的铠甲,只有守护好大家奋力“归家”的同心愿,才能真正地守护好自己的小家。饰演张议潮女儿张月牙的赵蕴卓则是整个“归家小分队”中的一抹亮色,受父亲“归家”信念的感染,巾帼不让须眉。高至霆饰演的曹尚真则是为了“归家”而努力的百姓缩影。敦煌是世界文明长河中的一颗璀璨明珠,贡献给华夏文明的不仅仅有壁画和珍贵典籍,更有记载着中华民族精神的故事,张议潮的故事正是被镌刻在敦煌莫高窟晚唐156窟上,才让今人得知。电影理论家、中国电影评论学会会长饶曙光表示:“观众会通过这部影片对敦煌的历史、文化以及它与中华民族的血脉关系,有更多的认识。”学者钟浩也认为,这部电影会让更多人了解敦煌,了解敦煌文化,继而爱上敦煌。(综合)