

视界

《敦煌的故事》开辟寓言新讲法

□ 吕帆

由央视动漫打造的13集动画《敦煌的故事》近日在央视少儿频道播出。该片结合考古发现与历史传奇,用故事展现敦煌壁画蕴含的文化与内涵,体现出基于优秀传统文化的动画片新演绎、新讲法。

重启中式“寓言”的魅力

动画不光要天马行空,更是想象力与现实充分结合的文化产品。《敦煌的故事》的价值在于基于中华优秀传统文化,重启了“寓言”对儿童成长的价值。40年前,基于敦煌壁画改编的动画片《九色鹿》成为一代人的童年记忆,其成功原因不仅在于美术风格和传奇故事,更在于那个年代的动画片普遍具有典型的“寓言”属性。

《敦煌的故事》承接了这一传统,第二集《塞上琵琶》通过“新家”的寓意,说明人要勇于走出舒适区,履行使命、作出贡献;第九集《雄狮家风》讲述阴家少年成功保护外国贡品“狮子”,学会坚强与承担责任。

除了思想、道德启蒙,一些剧集还可与社会主义核心价值观相映照。如在爱国情怀的表达上,第七集讲述了莫高窟的发起人在筹备修建莫高窟的过程中,选择为国出征的经过;第八集《阳关故人》讲述唐代诗人岑参的故事等。

作家刘瑜曾说:“寓言作品是中国传统文化中一颗璀璨的明珠。”动画片的艺术创作特性可为寓言故事提供丰富的表达空间,《中国奇谭》已证明具有寓言属性的动画具有更强的传播力,也更符合亲子共赏,这个好传统应得到动画界的更多重视。

丰富传统文化的故事性

《敦煌的故事》的价值还在于该片用东方美学讲述文化历史,是一次对动画

片“中国学派”的有益探索。该片呈现出“文物和文化遗产承载着中华民族的基因和血脉,是不可再生、不可替代的中华优秀文明资源”的精神理念,“把保护放在第一位”“让文物活起来”,为青少年带来新风。

提炼优秀传统文化中的故事性和典型形象,是促进传统文化“双创”和传播的重要手段。《典籍里的中国》《宗师列传》《登场了!北京中轴线》《中国节日》等系列文化综艺节目已为视听节目提供了很好的借鉴。《敦煌的故事》每集开篇都会先展示莫高窟文物的考古摄影图像,并以旁白方式简述朝代、人物、背景和故事要点,剧集的美术风格与敦煌古迹的壁画创作方式高度契合,并巧妙地展现了中华民族精神面貌、传统服饰、美学特征。

如第八集《阳关故人》刻画了手持西域乐器的胡人形象;第十集《众心护郡》的庭院体现出中国传统绘画中“以形写神”的创作理念;第九集《雄狮家风》对马匹的描绘不沿袭西方绘画对于肌肉线条

和骨骼脉络的着重,而是注重描绘马匹高大的体魄和肥硕的身形。

尊重儿童心理与审美的特征

《敦煌的故事》还比较关注接受美学的运用,对儿童的认知与情感发展需求有一定了解。剧集综合运用儿童文学、心理学和教育学,对儿童学习相关知识、树立正确的认知、情感、道德等方面有促进作用。

《敦煌的故事》充分考虑受众的心理和审美特征,如部分剧集把儿童设置为故事主人公,让观众更有代入感;第六集《大唐西域的故事》设计了一只能与人类沟通、生动可爱的猴子;第十一集《小活字大挑战》用儿童易于接受的方式讲解古代史上使用最广、保存文献最多的回鹘文。

其实,敦煌壁画具备现代绘本的大多属性,并蕴含着更为丰富的知识和文化内涵。借助数字化技术和现代影视编导思维,可为万千家庭提供更优质的视听内容。

本文配图为动画《敦煌的故事》海报和剧照。

纪录片《长城之歌》

以长城故事回答『何以中国』

纪录片《长城之歌》通过深入挖掘长城的文化价值与精神底蕴,真实描绘长城国家文化公园的建设背景、理念和进程,及其壮丽前景,在讲述长城故事的过程中刻写文明历程,映照时代发展。

巍巍长城,逶迤万里。长城不仅是中华民族精神的根脉所在,也是传承和弘扬中华文化的重要载体。

以建设中的长城国家文化公园为切入点,近日在央视播出的六集纪录片《长城之歌》,立足文明大视野和时代新高度,生动呈现长城自建造成以来两千多年的发展历程,深入挖掘长城在回答“何以中国”“何以中华文明”之问中的文化价值与精神底蕴。

宏大视野,挖掘多维时空价值

长城,跨越两千年,纵横四万里,在辽阔的中国大地上蜿蜒绵亘,在悠久的中华文明中贯穿古今,它是中华民族的重要象征,也是世界公认的人类奇迹。纪录片《长城之歌》突破单一的时间或空间维度,以人类文明发展史的大视野,在讲述长城故事的过程中刻写文明历程,映照时代发展。该片在凸显长城所蕴含的中华文明的独特内涵的同时,解读其之于世界文明与时代进步的重要意义,从而深入挖掘长城文化价值,提振文化自信。

何以长城?是不同历史时空坐标下的奇观,是一代又一代生命的历史见证,是守护并推动着中华文明秩序进程的纽带,是不同民族交融碰撞的平台,是以砖石之躯涅槃成为民族精神的图腾,是承载着时代赋予的光荣与梦想的新生。纪录片《长城之歌》以鲜明的主题架构出立体全面的长城价值体系,展现长城的时空之广阔、内涵之丰厚,以及长城国家文化公园之壮观。

多元视角,拓展长城文化认知

万里长城何能建造?如果没有长城,我们将会怎样?长城,将以怎样的气象于新时代出现在世界面前,又将在如何在永续中前行?那些有关长城的,我们曾经想过或从未思考过的问题,纪录片《长城之歌》揭晓了答案。

充实、全面、权威、深刻的信息内容与思想观点是纪录片《长城之歌》得以做好长城文化价值挖掘与呈现的重要支撑。

基于此,全片还采访了国内外60余位涉及中华文明史、长城史、民族史、社会学、历史地理、军事、国家文化公园建设等领域的专家学者,以及国际知名汉学家、历史学家。他们的权威解读与思考不仅强化了该片在价值阐释上的广度和深度,更以国际视野和全球视角增强了该片面向海外受众的传播力与影响力,让世界读懂长城、读懂中国。

创新表达,凸显长城活化魅力

要讲好长城故事,不仅要做好扎实的史实调研和全面深刻的价值

解读,更要从叙事与影像呈现的角度将充实的信息与人的情感、人性的诉求、审美的意趣结合起来,才能真正让影像与历史共鸣、与时代共振、与观众共情。

公元前36年,值守汉北长城西端前哨的李敖之和他的袍泽们,在壮阔的天地苍穹间激荡着他们建功立业的人生抱负,长城,埋藏着他们保家卫国的决心;45年来,67岁的长城保护员张鹤珊,将每天徒步巡视总长超7公里的长城变成生活的习惯,长城,见证着他青丝变白发的岁月。在叙事手法上,纪录片《长城之歌》对凝练价值的主题进行故事化、人物化、情节化、细节化处理,在潜移默化中将长城的精神文化内涵融入故事,浸润人心。

在视觉呈现上,纪录片《长城之歌》贯彻“思想+艺术+技术”的创作理念,运用了航拍、延时、升格、水下、穿越机等各种特殊拍摄手段,不仅捕捉到不少长城的绮丽景致,更以大量抢救性纪录影像为国家留下了一部珍贵的长城影像书简。同时,多媒体虚拟棚拍等创新性影像技术的应用更为该片打造了独特的审美风格,给观众以沉浸式的观看体验。

巍巍雄关,浩气荡荡。做好长城的保护传承工作,是守护民族文化记忆、延续民族文化根脉的重要举措。纪录片《长城之歌》,让更多人了解长城之伟大、长城国家文化公园之伟大、中华民族之伟大,为长城的保护传承开拓出一条影像创新之路。

(稿件来源:广电时评)

纪录片《长城之歌》剧照

剧评

平凡家庭的温暖治愈

□ 石平

《烟火人家》是龙年央视综合频道的首播大剧。剧集故事围绕一个平凡家庭的三代人展开,目光投向家庭中的多维关系,代际沟通、夫妻相处、事业与家庭等,每个人有着各自难解的困局,最终在亲情中向阳生长、彼此疗愈。

撑开伞骨,见精彩的群像戏

《烟火人家》凭借一场除夕夜的“大戏”成功吸睛。一家三代人登场,团圆之余,有姐妹间的攀比,小一辈的缺席,更有几个家庭的貌合神离……大戏开场,热闹是“表”,演技、戏眼、架构是“里”。

开篇几分钟,一众实力派演员同台,“定海神针”般的乔太太由宋春丽扮演,孟家三姐妹分别由徐帆、梁静、李小冉扮演,为了爱情没回来过年的晚辈李衣锦则由马思纯出演,还有李成儒、刘钧等不时贡献画龙点睛的表演……几个场面下来,人物性格各有阵营,群像戏层次分明,也使得随后而来的矛盾、牵绊、温暖浑然天成。

作为一部家庭话题全景群像剧,戏多

线不乱是关键。《烟火人家》中,每个家庭各成“戏点”,榫卯结合,形成有区隔的群像戏空间。孟家一母三女,构成“一代”大家庭,三个女儿各自“代言”一部分家庭因子,是一个大空间;三个女儿三个家庭各有看点,分别对应“漠不关心”“女强男弱”和“隐形离婚”,构成三个小剧场;家中晚辈、表姐妹二人性格迥异,李衣锦长期在母亲的过度管理之下,母女关系紧张;陶妹娜则是乐天派,母女如同闺蜜,一路成长中,姐妹渐渐形成独立的个体空间。

让该剧情节可疏可密、群像戏可远可近的是全剧的伞状架构,每条故事线如一支伞骨,承载着一个故事脉络、一份情感特质。大伞撑开,条条伞骨合力,群像戏各有落点但殊途同归,共同支撑起一个可以挡风遮雨的“家”。而这也正是这部剧想表达的思想,家人之间相互包容、相互扶持、携手并进的平凡生活,就是最具精神传承力的亲情故事。

打开镜像,是关于“家”的故事

一方烟火人家,晕染出的是属于小

家的爱与愁,如愿与怅然。《烟火人家》对比着讲,镜像着说,旨归最想表达的一个观点:家是软肋,也是盔甲。

剧中,代际关系有疏离、有亲密,最终指向理解与温暖。李衣锦母女、陶妹娜母女间的亲子关系最具代表性,前者剑拔弩张,后者亲如闺蜜,这是代际关系的两条主线。两对母女,互为镜像,在剧集前半程带来不同的话题阵营,随着故事展开,“家”的情感浓度越来越强,母女间的理解越来越深,最终被亲情融化,持不同观点的观众开始合二为一,代入更多共情、共鸣和思考。

《烟火人家》的故事常常是“镜像”讲述的,有互为镜像的母女关系,也有互为镜像的情感关照——父母操心着孩子的婚姻,而孩子也打量着父母的婚姻,这是家庭题材中触及不多的视角。

“柔和”地讲故事 让爱汨汨而出

《烟火人家》对家庭微生态的观察是全方位的,因此,犀利、困境、尖锐、温暖共存于一部作品中,但剧集没让矛盾剑

拔弩张,而是“情绪稳定”地紧扣“共生”概念讲述,为思考与成长留出空间。

剧中着重展现的是家人在遇到矛盾时如何“面对”,而不是“僵持”;一家人境遇不同,讲的是如何整整齐齐“共生”,而不是单枪匹马“战斗”。剧中,孟明玮母女间的代际矛盾激烈尖锐,但女儿尽量设身处地去理解母亲;孟苑青夫妇间的冲突渐渐摆明,但彼此保持克制;孟以安最不喜欢“女强人”这个字眼,但当别人如此称呼自己时不是愤怒,而是理性地解释与思考;还有最希望三个女儿家庭幸福的孟母,发现子女家庭裂痕不断出现,不戳穿、不指点,让一个家在“和”的大氛围里慢慢解决问题……

对于现实题材创作而言,对家庭矛盾合理的刻画,分寸适当地呈现,会为亲情、温情留有更多情绪延展的空间。《烟火人家》选择的就是这个思路——基调温暖治愈,笔法润物无声。

主线故事之外,社会话题交织,成为这部家庭剧恰到好处的调味。剧中,许多支线故事浅尝辄止,但不可或缺,调和着该剧的节奏和情感。比如,亲戚间的攀比、职业身份与家庭身份的平衡、中年婚姻危机、职场关系处理、养老问题等。不扰乱主线讲述,但为剧集增加了更多律动,成为关于成长、亲情的辅助讲述,让剧集落点更稳:“家”里的每个人都是独立个体,但他们的根是系在一起的。

《烟火人家》带着一份咸淡适中的五味温情,而巧妙架构更带来家庭剧创作的一番新意,并传递出对于“家”的思考——爱和爱的方式同样重要。

资讯

电影《子午线上》举行启动仪式

近日,红色题材电影《子午线上》座谈会暨启动仪式在延安举行。

电影《子午线上》讲述20世纪30年代在陕甘边子午线上,一支骁勇善战的游击小分队,为创建陕甘边革命根据地,与当地群众建立深厚的血肉联系,与国民党反动派斗智斗勇

的故事。剧中通过对叶子、陈贵、东亮、杨志珍、夏铁匠、武尚荣等烈士的着力塑造,表现他们视死如归、宁死不屈的革命气节和大义凛然气概,谱写一曲可歌可泣的英雄壮歌,展现陕甘边英雄儿女用鲜血捍卫红色热土的壮举。

(郎朗)