

视界

影像记录民族音乐传承与创新

——纪录片《民乐西行》创作透视

□ 赵洋

大型民族器乐剧《玄奘西行》开创了结合民族器乐叙事、使用戏剧形态呈现、利用演奏者表演的新舞台艺术样式,也由此开启一种新的民乐演绎形态。作曲家出身的姜莹身兼数职,以作曲、编剧、总导演的统一视角,以及新颖的审美眼光和艺术观念,“书写”了这部作品。因此,使用何种方式对人物进行还原和表达,便成为纪录片《民乐西行》创作中的关键问题。

主题叙事作为基本结构

一部优秀的人物纪录片必然关注对于人物的真实性呈现。但真实性的强调并不意味着叙事的弱化。纪录片仍然需要一个好故事,由此,才能具有视觉意义上的吸引力和传播维度上的亲和力。《民乐西行》并没有选择宏大的叙事结构和复杂的叙事逻辑,而是以《玄奘西行》这部民族器乐剧在甘肃的复排演出作为叙事主题,按照时间顺序展开故事。整部纪录片中,除了对主人公姜莹的采访,其余的镜头几乎全部围绕彩排和正式演出这一核心主题进行。这就使得该片虽然在形式上是一部人物纪录片,但大量的幕后纪实才是构建整个纪录片的基本叙事框架。人物的表达也是在《玄奘西行》这部大型民族器乐剧演出过程的基础上完成的。通过对“演出准备”这一主题的多方面展示,来反映被记录者的多个角度,让观众对这部纪录片的拍摄对象产生了更为有效的认知。

纪录片的开篇便是紧张而忙碌的彩排现场,收尾于演出的结束段落。在最后的场景中,姜莹与所有演职人员一起谢幕,气氛热烈,掌声不断。按照时间的先后顺序,人物纪录附着于主题演出的准备进程之中,并以此来完成人物细节的清晰表达。

主题性叙事框架,同样离不开戏剧性的情节设计。虽然纪录片的关键是真实性的表达,但其同样需要关注戏剧性来吸引观众的注意。只有通过故事化的叙述方式,将被记录者的成长、情感和转折等进行呈现,才能让观众身临其境地感受到人物。因此,在这部纪录片中,第一场戏就是问题的出现。姜莹在第一场带妆彩排结束后,意识到演奏已然存在的问题,即使夜色已深,但她还是迫不及待地找到主演们进行节奏的调整。甚至

《玄奘西行》剧照 郭一

在最后的彩排中,姜莹仍然对演出细节进行调整和完善。这些在纪录片中表现出来的丰富细节,既让影片有了可看性,也让叙事结构进一步丰富。

自述话语串联叙述主线

在这部纪录片中并没有传统人物纪录片中的解说词或旁白,而是采用了无解说的创作手法,通过影像本身实现对于人物情感和关键事件的传达。由于没有解说词的引导和干扰,影像本身可以更加自由地表达导演的意图和情感。同时,这种处理方式还可以在强调影像自主性的同时,调动观众的参与性,让观众者的注意力更专注于影像本

身,更加主动地参与影片的内容理解之中,从而更为深入地感受拍摄对象和其所呈现的内容。

但缺失了解说词的引导,单纯的画面拼接也有可能让观众对故事的理解产生困惑和障碍。为了解决这个问题,本片将自述作为叙述的基本线索,通过自我陈述式的访谈问答,观众可以跟随叙事的流转,全面地了解事件的发展和人物的变化。值得注意的是,《民乐西行》对被记录者的采访段落,并不是常见的采访者和被采访者镜头互切的模式,而是采访画面的单方面呈现,由此营造出了一种自我叙述的视觉观感。在这些镜头中,拍摄对象姜莹直面观众,讲述自己的成长经历、创作过程及感受。

如在开场介绍的段落中,姜莹说:

“我是中国交响乐团驻团作曲家姜莹,因为我自己是作曲,所以我看很多戏,我很在自己那个音乐,我觉得一开场那首音乐,我就知道这个作曲家的风格,我就知道这个戏好不好看了,因为我觉得这个音乐是一部剧的灵魂。”通过这种开场方式,我们可以想象,在镜头的另一侧一定存在一个现场的采访者,他的形象和他的声音都被隐藏了起来。这就让这些采访段落看起来像一种自述的形式。这些自述的段落将剧作彩排和演出串联了起来。通过“自述段落——剧场段落——自述段落”的叙事安排,使得纪录片拥有了更为强烈的直接性、真实性和情感性,也让影像得以深入展现人物的内心世界,并帮助观众建立与人物的情感联系。

剧场原声的情绪效果

音乐和音效是纪录片情绪表达的重要工具,这些来自画面之外的声音不仅可以在段落中营造出特定的情感氛围,还能够增强观众的情感共鸣,并协助叙事的完成。但《民乐西行》却使用了“无音乐”的声音方案,除了现场的声音之外,整部影片没有使用任何额外的音响效果和音乐旋律。纪录片对于人物的表现会显得更为真实,也能够让观众更为专注地理解纪录对象和故事。

作为一部关于音乐人的纪录片,《民乐西行》中音乐剧的现场声音正好构成外在音乐缺失的情感补充。如在姜莹的自述段落中,能够听到舞台彩排现场的音声。从汉族传统乐器笛、箫、笙、箫、鼓,到维吾尔族乐器艾捷克、萨塔尔、都塔尔,哈萨克族乐器冬不拉、库布孜,塔吉克族乐器鹰笛、莎什塔尔,还有敦煌复原乐器箜篌、排箫、五弦琵琶等,这些在剧场现场被使用的乐器和它们所呈现出来的丰富声音让观众沉浸于纪录片所描绘的场景中,并与姜莹的自我叙述形成内容的叠加,使得观众免于自述段落的沉闷而更为深入地理解和感受纪录片所要传达的内容。

作为一部主题性的人物纪录片,《民乐西行》以一部器乐剧的彩排现场为影像核心,通过对其后台呈现和创作者的自述,向观众呈现了一位优秀音乐人的工作态度和作为文化传播使者的不懈追求。

链接

作曲家姜莹与民乐西行

人物纪录片《民乐西行》主要讲述了中国交响乐团驻团作曲家姜莹致力于民族音乐探索与创新的故事。

2013年开始,姜莹与导演王潮歌合作,担任中央民族乐团推出的两部大型民族器乐剧《印象国乐》和《又见国乐》的作曲和编曲,两台剧目已在全国巡演上百场之多。2017年,姜莹首创全国首部民族器乐剧《玄奘西行》,并担任作曲、编剧、总导演。

姜莹从小学习琵琶,有一次父亲带她

到新华书店买了很多盒式的磁带,其中有很多西方交响乐作品,这些浪漫的交响乐作品对当时的姜莹触动非常大。后来姜莹将作曲作为第二专业,考入了上海音乐学院。2013年姜莹调到中央民族乐团,在沟通中她提出能不能做一部有创新形式的民乐。第一部跨界的碰撞——《印象国乐》是姜莹和王潮歌导演探索着创作出来的。

《玄奘西行》靠音乐的转换,把人物内心通过音乐表达出来,将人物的心理

变化赋予戏剧张力。姜莹给甘肃省歌舞剧院演出的《玄奘西行》专门配了一版交响乐的伴奏,希望通过交响乐把底子铺好,通过交响乐和民乐的融合达到气势恢宏的效果。

姜莹认为,在民族器乐剧中,根据现实情况,可以使用交响乐,可以使用西方乐器去演奏,但表达的一定是中国人的思想、中国人的情感。民乐需要发展、创新,要真正使传统文化、传统音乐在创新形式下让观众接受和喜欢。

作曲家姜莹 郭一

千年古都流转百年光影

□ 杨淑君

四月的北京,繁花似锦。一场光影交织的盛会,为古都增添了更多绚丽色彩。

近日,第十四届北京国际电影节拉开帷幕。“天坛奖”评选、北京展映、北京策划·主题论坛、北京市场、电影嘉年华、大学生电影节……百余场活动密集登场。

荟萃世界电影精品,搭建文明互鉴桥梁。历经十四载光阴,北影节已成长为推动全国文化中心建设和电影强国建设的重要载体,成为增进中外电影文化交流互鉴的前沿窗口,是北京送给世界的又一张亮丽“名片”。

厚植电影文化发展沃土

1905年,电影《定军山》亮相北京前门大观楼,千年古都与电影结下不解之缘。

2011年,北影节诞生。14年来,北影节致力于汇聚世界电影文化优秀成果,增进国际文化交流合作,推动跨区域、跨文化电影传播,为推动中国电影高质量发展贡献了首都力量。

北京作为全国文化中心,有着丰厚的影视资源和产业发展基础。近年来,北京先后创作出品《长津湖》《流浪地球2》《第二十条》等优秀电影作品,电影产量位居全国前列。

推动国际影视交流合作

“春天,来北京看全世界最好的电影。”北影节期间,中外影人齐聚一堂,以“各美其美”的自信姿态展现不同国家的电影艺术。

作为国际文化交流的重要平台,北影节自创办以来,在嘉宾规格、参赛参展影片质量及国际影响力等方面持续提升。主竞赛单元“天坛奖”自设立以来,累计吸引了来自90多个国家和地区的近百部影片报名参赛。

今年的北影节更加突出国际性,“天坛奖”收到的报名长片中,国外报名影片达到1318部,比例超过87%。

2024年是中国与巴西建交50周年,本届北影节邀请巴西作为主宾国,还首次增设外交官电影节季、“北影节国际会客厅”,以电影为媒促进国际影视交流、推动文化合作。

备受影迷期待的“北京展映”共策划16个展映单元,精选国内外佳作240余部,“既有影史经典,也有最新获奖作品。”中国电影资料馆节目策划沙丹多年参与北影节展映单元的策展工作,在他看来,越来越多的国际影人成为北影节的“老朋友”。

探索电影产业未来图景

《重影时刻》《现世方舟》《万物起源》《火箭升空》……北影节期间,观众可以感受到“XR北京单元”带来的沉浸式体验。装置空间、交互场域和全息幻影3个板块,将分别以混合现实、虚拟现实和360影院的形式展演19部作品。

电影产业的快速发展,离不开科技“赋能”。本届北影节,首次设立的“光影未来”电影科技单元将首发电影全产业链AI赋能全流程全景展示;首届AIGC(生成式人工智能——编者注)单元围绕AIGC技术及应用进行充分探索,为创作者们提供广阔的展示平台;首次打造电影跨界活动,拓展“电影+”“文化+”“数字+”的新生态,助力文化产业与数字经济融合发展。

今年,来自18个国家和地区的15部影片脱颖而出,入围本届“注目未来”单元,更多具有创新精神与独特风格的青年影人在北影节崭露头角。北影节评奖体系中首次面向学生群体设立短片竞赛和短片创投单元,进一步完善影人培育、激励机制。此外,还会举办第31届大学生电影节,为中国电影发展汇聚青春力量。

资讯

《骆驼王子与黑水姑娘》进入创作阶段

近日,动画片《骆驼王子与黑水姑娘》通过国家广播电视总局国产电视动画片制作备案公示。

《骆驼王子与黑水姑娘》全片共10集,时长110分钟。该动画片以与骆驼城、黑水国等相关的民间传说为蓝本,创意改编了骆驼国王子和黑水国公主弱水的剧情,讲述了他们与妖魔斗争,最终铲除妖魔,带领人民在黑河之畔建起美丽家园的故事。《骆驼王子与黑水姑娘》是

一部富含中华优秀传统文化元素的作品。主人公弱水的数字人形象,在首届“文旅中国元宇宙创新大赛”中荣获一等奖。在“一千零一夜”青年动画导演助推计划比赛中,《骆驼王子与黑水姑娘》的概念片获得了“先声夺人奖”。

《骆驼王子与黑水姑娘》的编剧为甘肃作家、兰州大学教授郭吉军。目前该动画片正在加紧创作之中,计划今年年底前完成全部制作。(白爱华)

掠影

科普电影《火星使命》诞生记

□ 焦旭玉

2024年4月20日,在金昌“火星1号”基地等多个地点取景拍摄的科普教育影片《火星使命》,在中国科学技术馆开展首映。历时3年多,这部科普教育影片终于出现在大众视野中。

2020年8月20日,科普教育影片《火星使命》在金昌市启动开机仪式。该片的筹备组根据影片剧本内容需要,先后在金昌市“火星1号基地”及

市内多个地点进行了前期勘景踩点,最终选定金昌“火星1号基地”、金昌大剧院、金昌市龙门学校等10多处地点作为拍摄取景地。

对于为什么选择在金昌拍摄,影片制片人柴俊杰说:“我们了解到,在中国航天员科研训练中心的指导下,‘火星1号基地’以‘绿航星际’为蓝本进行建设,是我国重要的太空航天主

题科普、研学基地,也是目前国内唯一一个还原真实航天生存场景的火星基地。这里能满足我们的拍摄需要,既可以还原真实火星场景,又能真实模拟航天员训练生存。”

“金昌地处河西走廊东段,祁连山北麓,阿拉善台地南缘,为古丝绸之路必经之地,也是‘一带一路’重要节点城市。”中国科学技术馆副馆长苏青

说,“把金昌作为《火星使命》的重要拍摄地,不仅是历史的机缘巧合,也给创作以火星为题材的科普影视作品带来了无限的遐想。”

2020年8月20日至30日,《火星使命》剧组顺利完成了在金昌的拍摄任务。

《火星使命》的拍摄、制作还得到了中国航天员科研训练中心等单位的大力支持,由航天员教员全飞舟出演女主角,退役航天员潘占春出演“火星使命”3人545天受控生态生保系统集成试验”总指挥长。

为确保该片的科学性、艺术性和趣味性,影片还邀请欧阳自远、魏春思、翟明国等多位院士、专家作为科学顾问,并对剧本进行了50多稿的调整和修改。青年导演松太加也坚持求真务实的创作理念,积极克服困难,从剧本的打磨到实景的再现,每一步都力争准确与完善。

演员们在金昌市“火星1号基地”外景拍摄的剧照。