

古老艺术与现代美学的共振

——纪录片《凉州宝卷》创作探析

□ 朱怡璇 蔡合延

“非遗映盛世,宝卷溯古今”,伴随解说词的娓娓道来,古朴的凉州宝卷影像渐次铺陈——非遗题材纪录片《凉州宝卷》以非遗代表性传承人的讲述为叙事主线,溯源凉州宝卷的历史流变与精神内核,透过千年吟诵的说唱密码勾勒出凉州文化的人文肌理。在带着温度、饱含情感的宝卷故事展映中,古老说唱艺术与现代影像美学交织共振,丝路文明的基因图谱在此显现。

口述历史:亲历者视角解码民间艺术

凉州宝卷是流传于甘肃省武威市一带的传统民间说唱艺术,属于“宝卷”体系的重要分支,它以韵散结合的文体为载体,融合了文学、音乐、宗教与民俗仪式,通常由老百姓以当地方言吟诵唱和,配以木鱼、铃铛等简单乐器,在庙会、节庆或农闲时于庭院、祠堂中表演,内容多取材于佛教故事、历史演义、民间传说及忠孝节义题材,承载着劝善教化的社会功能。凉州宝卷是国家级非物质文化遗产代表性项目河西宝卷的一个重要组成部分,凉州宝卷不仅是丝绸之路上多元文化交融的活态见证,更是以源自民间的曲艺映射出当地群众的伦理观念、审美情趣与集体记忆。

纪录片《凉州宝卷》以河西宝卷·武威(凉州宝卷)省级代表性传承人赵旭峰的采访口述为主线,引领观众了解凉州宝卷的历史演变与传承现状,解析宝卷说唱吟奏的表演形式及文本中蕴藏的伦理价值与社会功能,以亲历者视角还原这项非遗在民间土壤中的生长轨迹。这种源自非遗代表性传承人亲身践行和体验式研究的“口述历史”不仅具有说服力,而且饱含个人情感,既以实证性构建文化认知框架,具有纪实与科普的双重性质,让观众迅速建立起关于凉州宝卷的整体印象,又以真挚的情感传递打破传统解说的疏离感,形成兼具主体温度与客观纪实双重风格的叙事特质。非遗代表性传承人通过个体记忆激活文化基因,其动态的言说本身就是构成“活态遗产”的重要组成部分。真实记录这种源于现场情境的讲述,不仅为凉州宝卷留存了鲜活的传承样本,更以“第一视角”的权威性建构起非遗阐释的民间话语体系,使非物质文化遗产的存续逻辑在人与技艺的互动中得以具象化呈现。

视听档案:多元影像展现民间智慧

非遗题材纪录片是唤醒文化记忆的视听档案,通过可视可听可感的立体形态来保护和传承古老技艺。本片以多维度影像策略,将凉州宝卷这一民间文化瑰宝转化为动态文化基因库。镜头在代表性传承人口述史与活化展演间建构起立体叙事,既留存了濒危的曲艺,更展现出蕴藏于西北大地的民间智慧。

影像档案的文献资料价值,在赵旭峰与李卫善的双重叙事中得以彰显。

武威市海藏公园 王生银

如果说赵旭峰是以民间研究者的身份出场介绍凉州宝卷的发展演变,那么李卫善则是作为表演者以“口述——身呈”的方式再现宝卷传承的情境脉络。在口述采访间穿插着大量具象化的影像画面,令观众的感官体验更加丰富。手抄卷本、吟诵说唱、凉州美景……一一呈现,李卫善与同伴们的生动表演与石羊河畔现代城市的画面交织,这些或是粗犷壮阔,或是悠远深邃的影像内容,配合着宝卷的吟唱之声,使得情境化的口述采访转化为立体鲜活的传承图景,为观众创造了丰富多彩的文化想象空间。影片通过多元化的拍摄手法,生动呈现了宝卷说唱艺术的现场魅力。长镜头与跟拍镜头交替运用,既完整呈现表演的整体氛围,又通过运动镜头追踪捕捉说唱者的自然神韵。景别设计上,远景展现表演环境,中景勾勒

人物互动,特写则精准捕捉说唱者的身姿动态。这种多层次的视觉架构,既还原了传统说唱的真实场景,又强化了其独特的地域文化特征,让观众产生身临其境的沉浸感。

影片通过首尾呼应的画面建构历史纵深感。片头以荒漠、夕阳等凉州地域空镜头开篇,传统意象唤起文化共鸣;片尾切换至现代城市景观,古今对照形成时空对话。配合深沉而富有诗意的解说词,这种视觉编排既拓展了观众对宝卷历史的想象维度,也凸显其跨越时代的文化生命力。方言运用则构成另一重档案价值,代表性传承人用本土语言讲述宝卷渊源,不仅增强叙述的真实性,其口语化的表达更使文化记忆浸润生活气息。当古老文本通过乡音复现,影像档案既完成了技艺存续,也保留了最鲜活的文化基因。

纪录片《凉州宝卷》剧照

审视反思:探究宝卷如何传承发展

影片始终关注人与文化的关系,关注人的情感与状态,展现出凉州宝卷与个体生命的共生关系。镜头捕捉到的不只是技艺传承,更是丝路精神在当代社会的延续。本片并非以传统展览式叙事的方式罗列宝卷故事,而是通过穿插于全片的宝卷说唱表演片段,将文化传承落实到具体的人。宝卷的念唱声始终贯穿纪录片,与凉州百姓的唱演日常交织——艺人授徒的瞬间、传习所里的抄卷,皆成为古老文本的当代注脚。这种呈现方式再现了真实可感的生活智慧:凉州人对真善美的朴素追求与宝卷中蕴含的处世哲学相互印证,形成文化传承生生不息的动力源泉。

同时,纪录片也反映了凉州宝卷的传承现状。以李卫善、赵旭峰为代表的传承人,通过建立传习所、整理手抄卷本、组织演唱团等方式维系着宝卷文化的存续。他们将家庭院落改造为文化空间,将宝卷表演融入节庆活动,结合社会议题创作新卷本,赋予古老文本现实意义。更为重要的是面对数字化的今天,如何借用媒介革新,使宝卷文化完成从乡土民间到数字情境的突围,正如纪录片中西北师范大学教授徐兆寿指出:凉州宝卷想要继续生根发展,一方面要发扬其劝善育人的传统价值,另一方面要借助影视化、短视频等媒介形态重构叙事形式。

凉州宝卷的传承,本质上是一场传统与现代的对话。它既需要传承人坚守文化根脉,也要求社会以更开放的姿态接纳创新。唯有在保护传承中激活其生命力,在传播发展中重塑其功能性,宝卷才能从“文化遗产”转化为“文化资源”,更好地嵌入当代生活,续写千年传奇。

□ 张钢

电影《水饺皇后》——

以技艺成就梦想 用食物传递温暖

网络平台数据显示,今年“五一”档全国电影总票房超7.4亿元,《水饺皇后》《猎金·游戏》《幽灵公主》位列前三名。自4月30日上映以来,《水饺皇后》连续夺得单日票房冠军,领跑“五一”档。这部根据真实故事改编的影片讲述了臧健和从单亲母亲来到“水饺皇后”的人生历程,展现了她在异乡凭借制作水饺的手艺战胜困难、改写命运的故事。

导演刘伟强表示,他在故事中融入了自己的生活经历以及对妈妈浓浓的思念和爱,令影片生动感人。

谈起接手该片剧本以及邀请马丽主演,刘伟强表示:“我从小就听过臧健和的故事,觉得应该把她的传奇人生搬上银幕。创作前期,我们找到臧健和的女儿,了解她的生平。马丽

是我心中饰演主人公的第一人选,当年看了《独行月球》后,我觉得她的演技非常出色,对人物的细节把握非常到位。试戏前她很努力去寻找人物的心理状态,我在监视器里看到她的表演,就像是得到了天上掉下来的礼物。她为塑造角色特意增肥,非常接近原型,如果没有她,可能就拍不成这部电影。”

片中,主人公在为生活拼搏奋斗的过程中获得周围人的帮助,房东红姐、警官华哥、邻居糖水伯等在她困难时刻伸出援手,让人感受到人性的温暖和力量。

刘伟强表示:“主人公一个人带着两个孩子在外打拼,从未向妈妈诉过苦,甚至隐瞒自己的艰难处境,这就是人的骨气。拍电影的人也是如

此。我在片场做小时工,冬天很冷,但我不会跟妈妈说,自己扛下这些艰辛。后来我做摄影、导演,有点名气,跟主人公一样,都是靠自身努力坚持下来的。小时候我们家很穷,6个兄弟姐妹住在一个小房间,只能在外面煮菜,邻居们菜买多了就送给我们吃。我希望这部电影释放出的正能量,观众看后能感觉出人间的温暖。”

在中国人的情感里,食物从来不仅是食物,它承载着记忆,寄托着乡愁,传递着爱。无论走得多远,那一口熟悉的味道,总能瞬间唤醒心底最柔软的回忆。无论何时,妈妈做的饭菜总是世界上最美的味道。刘伟强把对妈妈浓浓的思念融入影片,引发观众共情。

(配图电影《水饺皇后》剧照)

穿透时空的精神之光

□ 王东

近日,电影《风云山林》在央视电影频道首播后引发广泛关注。这部红色题材故事片,以南梁革命斗争为背景,通过一个家族的命运沉浮,将个人抉择与时代洪流交织,影片的艺术创新与历史厚重感相得益彰,在观众中激发出对信仰与责任的共鸣。

《风云山林》中的家族是承载着传统与变革冲突的微观社会单元。例如,主人公所在的家族起初以武力维护家族利益,最终在红军的影响下逐渐觉醒,选择投身革命。这种转变并不突兀,而是经过了细腻的情节铺垫:家族成员在目睹民众的苦难、经历自身价值的撕裂后,逐步理解革命的意义。影片将家族内部的矛盾、出路之争与外部浪潮形成对照,使“家族变迁”成为历史变革的缩影。

影片的叙事风格还体现在对人物思想、情感、身份的多元诠释。例如,女主角童金龄的杀伐果断与对侄儿童震远的迁就,想改变困境的强烈诉求与对外部世界的满怀警惕,打破了传统叙事中的角色设定,让观众看到其觉醒过程中内心的挣扎和心向光明的追求。

《风云山林》的导演展现了极强的视觉把控能力。影片以西北高原的苍茫地貌为舞台:桥山梢林的密布枝干象征历史的重重迷雾,陇东大塬的辽阔则隐喻理想的宏大。镜头语言上,导演大量使用运动镜头追踪人物的动作轨迹。

音乐与美术设计的结合进一步深化了主题表达。影片前半段以低沉的马头琴与急促的鼓点为主调,呼应家族势力的原始野性;随着剧情推进,激昂的小号与交响乐逐渐占据主导,象征革命理想的升腾。这种音画对位不仅服务于叙事节奏,更在潜意识层面引导观众的情感走向。例如,当主人公最终选择加入红军时,背景音乐从悲怆转向壮丽,画面色调也从灰暗转为暖黄,形成强烈的心理暗示。

《风云山林》的创作实践有

一步一层天

(电影故事片《风云山林》插曲)

1=D $\frac{4}{4}$ 中速 乡土风 张嘉昌 词 蔡音 曲

6 2 2 2 3 1 7 6 | 5 - - - | 2. 5 5 4 3 5 | 5 2. 2 - |

黑 压 压 梢 林 黑 压 压 的 山
钻 出 梢 林 登 上

6 3 2 1 2 3 | 2 1 7 6 - | 2. 6 1 7 6 | 5 - - - |

卷 地 风 刮 得 心 窝 窝 寒 心 窝 窝 寒
红 日 头 就 在 咱 眼 前 咱 眼 前

6 6 1 4. 5 | 6 2 3 2 - | 6. 5 3 2 | 1 - - - |

老 黄 牛 拉 犁 地 连 坡,
挺 一 挺 腰 杆 筋 骨 好 舒 坦,

7 6 7 2. 3 | 1 2 7 6 - | 2. 2 1 7 6 | 5 - - - |

毛 驴 子 推 磨 圈 连 圈
吼 一 声 信 天 游 响 遍 千 里 塬

6 6 1 4. 5 | 6 2 3 2 - | 6. 5 3 2 | 1 - - - |

土 窑 里 日 夜 伸 脖子 望
6 6 6 1 4. 5 | 6 6 2 3 2 - |

三 星 高 照 六 六 大 顺 久 早 有 好 雨

7 6 7 2. 3 | 1 2 7 6 - | 6 - 3. 2 | 2 - - - :||

苦 命 人 巴 望 个 好 运 年
从 今 后 咱 们

6. 6 3 3 2 | 2 - - - | 6. 6 6 3 | 2 - - - | 2 - - 0 ||

一 步 一 层 天 一 步 一 层 天

甘肃电影《如此疯狂》进入农村院线

由甘肃金麦穗文化传媒发展有限公司拍摄出品的电影《如此疯狂》,日前进入全国农村数字电影院线并开始播映。

电影《如此疯狂》讲述的是年轻人刘望海打算卖掉自家的“古董”换钱改变自己的生活,没想到却被坏人所骗,于是上演了一场惊心动魄的追逐大战。影片采取观众喜闻乐见的黑色幽默和悬疑的

轻喜剧表现手法,再加上片中惊险刺激的动作、飙车大戏,让故事情节一波三折,情感喜怒交织,极具艺术张力。

该片全程在甘肃陇南礼县、西和县取景,通过情景结合的方式全面融入当地的自然景观和人文风貌,本片的上映对助推当地文旅融合发展和乡村振兴将起到积极的作用。(崔学富)