

基于文化自信探讨中国电影的 国际传播策略

■文/章丽

在当前社会文化环境下,电影无疑是对一种文化最便捷有效的诠释和展览渠道,中国电影对中国文化的对外传播而言,是最具优势的传播媒介和渠道,是将博大精深的中国文化全方位展示给世界的窗口。中国电影的跨文化传播能够有效增强中华文化的国际地位和中华民族的文化自信。基于近年来党和政府对培养和增强民族文化自信的重点关注和大力提倡,中国电影作为中华文化输出的重要代表被寄予厚望。中国电影质量不仅代表着中国当代电影技术和艺术的造诣水平,也代表着中国文化的国际形象,更代表着我国未来的文化国际地位和影响力。因此,在文化自信视域下,基于当下中国电影的传播现状,我们应当及时发现并纠正当前中国电影发展传播中存在的诸多问题,为中国电影走向世界并为世界所认可扫清障碍,创造出中国电影国际传播的新格局。

一、中国电影的传播现状及困境

进入21世纪,中国电影在国际电影舞台上的表现愈发优异,众多杰出电影作品走出国门获得了世界观众的认可。2016年中国发布了众多支持中国电影走向海外的政策,如对海外票房超过100万元的国产电影给予奖励、颁布了《电影产业促进法》等举措,一定程度上促生了更多优秀电影作品的诞生。在国家政策的鼓励支持下,当前中国电影在文化海外传播和电影海外交流中也取得了不菲成绩。一方面,在“一带一路”对世界文化交流的倡导下,电影产业被纳入了一带一路建设工作中。在此基础上,近年来中外电影合拍形势一片大好,诞生了一大批以宣扬中华文化为主的优秀影片,如2014年的《夜莺》、2015年的《狼图腾》、2016年的《长城》、2019年的《订亲》等等。另一方面,国内电影导演和演员的国际影响力也进一步扩大。无论是以张艺谋、冯小刚等为代表的资深导演,还是陆川、李玉等擅长以国际手法讲述中国文化故事的新生代优秀导演,包括一些杰出的电影演员,都在为中国电影的传播做着不懈的努力。

截至目前,国内电影对于电影质量水平的评价标准依旧主要以西方电影节奖项为标准,无论是电影的制作技术还是文化内涵、艺术底蕴的诠释,中国电影在内容质量上的水平与西方电影之间实力差距还较为明显,还不能全面

充分地向世界展示中国文化的内在魅力。中国电影虽然国内市场广阔,票房可观,但是国际市场却不容乐观,文化差异是一方面的原因,更重要的是电影质量问题。综合来看,当下中国电影国际传播的困局具体表现为:第一,电影质量良莠不齐,发挥不稳定且后劲不足。电影质量是中国电影能否成功走向世界传播中国文化的立足点,但国内电影在走向国际的道路上还举步维艰。第二,中外思想观念的差异阻碍了中国电影的海外发展。中国电影对故事和思想观念的呈现方式长期受到国内文化审美、社会习俗等传统的习惯性思维影响,往往带有道德说教感化的风格,节奏较慢,格局受限。这对于长期处在西方资本主义意识形态下的海外观众来讲无疑缺乏吸引力。加之对中国文化认识的局限和偏见,大多数海外观众也无法真正做到深入地解读中国电影的内涵。第三,中国电影在对中国文化的诠释上还不够全面准确。当下的中国电影对中华文化精髓的阐释方式太过生硬机械,无法做到将中国文化与国际电影制作和时代文化审美趋势完美融合。除此之外,受低俗流行文化的影响,许多电影作品因内容乏味空洞,千篇一律缺乏创新而失去了对优秀文化价值的阐释和传播功能,中国电影走向国际谈何容易。第四,中国电影投融资力度不足,电影发展缺乏良好有序的金融市场。相比之下,国外电影一般都会有政府资助和政策支持。国内而言,高质量的大制作往往成本昂贵,因此在政府资金支持上以及金融市场问题上都应该做出相应的制度完善。第五,中国电影营销经验匮乏,商业化运营模式不健全。即是说,中国电影在国际传播问题上缺乏销售经验,出口不顺畅,盈利模式不健全,产业链单一,利润微薄等。

二、文化自信视域下中国电影的传播策略

基于当下我国文化软实力竞争的需要和增强民族自尊、文化自信的迫切要求,作为对外文化输出窗口的中国电影必须改变现状,完善国际传播发展模式。第一,专注于打造精品电影,规整国内电影市场,做到电影作品与中国文化、国际文化、时代趋势相结合。一方面严格把控电影市场的质量,提高电影出品门槛,淘汰抵制粗制滥造、内容庸俗的电影作品。另一方面,大力推进中

国电影国际化,在电影制作上,以中华优秀传统文化为核心和创新点,以国际电影制作技术和理念为参考,考虑国际观众审美和文化习惯,做到在电影制作质量和文化审美上与国际社会比肩。第二,以中华文化精髓为核心,全面准确地电影中诠释和展示中华文化核心价值魅力。中国电影国际传播的最大价值就在于向世界证明中国电影事业的发展水平进而更有效广泛地向世界展示和传播中华文化,提高中国文化的国际影响力。因此中国电影在内容制作上要以体现中华优秀传统文化为核心。并且在方式方法上要更加国际化和高级化,改变以往的道德说教风格,转而以更具有吸引力和艺术感染力的方式进行中华文化的准确阐释。第三,丰富和创新中国电影风格类型,促进中国电影形式和风格的国际化,以国际化的电影呈现方式展示中华文化特有魅力。中国电影未来在题材上应当更加丰富多元,全面展示中国文化形象,比如可以增加对中国神话宗教、中国传统节日习俗、中国古代文化艺术、工艺技法和少数民族文化等方面的电影题材。第四,开拓并丰富中国电影海外传播渠道,优化营销模式,完善商业产业链。在开拓中国电影海外传播渠道上要继续大力推进中外电影合拍,积极参与国际电影节和电影展进行中外电影文化交流。同时关注电影的国际营销,积极开发电影周边产品完善产业链,优化营销模式提高利润,第五,政府在电影国际传播相关政策和法律层面加大支持力度。电影事业的长足发展离不开合理完善的国家政策法律和良好的金融市场环境,近些年来基于文化自信理念的要求,国家对电影事业的政策支持力度也不断增强,在此基础上还可以利用国家相关平台对优秀的电影作品进行国际推广。除此之外,在电影投资上也应当借鉴国外先进经验,建立完善的投融资制度进行保障。

综上所述,当前在文化自信视域下,中国电影的传播之路还任重道远,我们需要准确地把握当今时代特点和世界文化局势,在此基础上以提高电影质量为根本,以弘扬中华优秀传统文化为核心,全面优化中国电影的制作、营销、传播和创新模式,提高国内电影国际地位的基础上弘扬发展中华优秀传统文化,提升我国的民族文化自信和文化软实力。

(作者系豫章师范学院讲师)

从《白蛇:缘起》看 中国传统文化元素的呈现和时代创新

■文/田晓璇 张晏滋

《白蛇:缘起》2019年1月11日上映,由追光动画和华纳兄弟共同制作,是继《大圣归来》等多部力作之后又一部票房与口碑兼具的动画电影。《白蛇:缘起》的制作公司志在创作国际一流水准和中国文化特色的动画电影。公映39天后,总票房突破4.4亿人民币。《白蛇:缘起》取得巨大的成功离不开中国传统文化的艺术呈现。

一、中国经典传统文化题材的背景设定

《白蛇:缘起》以中国民间传说“白蛇传”和柳宗元“捕蛇者说”的经典IP改编,讲述了许仙和白素贞500年前发生的爱情故事,在吸引力上有先天优势。《新白娘子传奇》是1992年播出深入人心广受大众喜爱的电视剧,而《白蛇:缘起》在最后画面借助镜头的推移起幅从忘记带伞开始,场景设计紧密地与印象中的画面相连,从而交代故事发生的时间和空间。在游人如织的桥面擦肩而过遗失碧玉钗,与《新》中白素贞和小青有着同样发型和背影的造型设计强化了视觉效果,唤起观众记忆,最终落幅在桥、远山、塔、湖面、荷花共同组成的画面上,中国传统水墨与三维动画的结合产生的视觉效果给观众留下无穷韵味。

二、符合传统审美标准的动画造型设计

《白蛇:缘起》把握文化优势,以中国传统美学的标准创作的造型、场景,充分展现了中国文化特色。片中主角小白,服饰、神态和语言的塑造,符合中国传统审美,体态均匀,鸭蛋脸,细长的柳叶眉,樱桃小口,淡淡的腮红,妆容清秀娟丽。头后盘有发髻垂着长发,发髻后有飘带。宽袍大袖,上袄下裙,以白为主,辅以青色装饰,白衣上有竹叶暗纹,整体造型清新淡雅,表现小白的温润又隐隐忧愁的气质特点。而阿宣的造型设计,脸型方圆端正,身形清瘦而有力。上衣斜襟右衽,裤子有脚腿的设计,还有脸上展现阳光笑容,整体表现符合角色的设定,不同以往文弱书生的形象,而是捕蛇村的善良活泼青少年。宝青坊主的设计,双髻相对垂挂于两侧,华贵的绸缎衣料,衣料以传统配色红绿为主,鲜艳的色彩配以明媚艳丽的妆容,为故事情节的铺垫添砖加瓦。《白蛇:缘起》中角色造型设计既展现中国传统审美方

式,也符合时下的审美标准。

三、具有中国文化特色的动作设计

动画运动规律是设计动作的基础,但实际动画如果按照真人动作会显得平淡。要根据动画角色性格和剧情冲突细腻刻画,熟练把握动作的节奏感和力量感,来塑造角色。不仅动作设计要合理化,还要兼具表演的戏剧化表达。《白蛇:缘起》中的动作设计充分展现了角色的特征,比如小白动作轻盈,飘逸灵动在山石之中借力,足尖轻点几步跳跃就到了瀑布水潭边。小狗肚兜不小心摔下悬崖,小白也是像小说里的大侠一样,借力飞上飞下接住小狗肚兜。设计动作时,充分地考虑了动作的着力点和发力点,跳跃动作轻柔,使观众感到体态轻盈而有力。

四、彰显地域特色的动画场景设计

《白蛇:缘起》的场景设计师们在场景的设计上自然遵循中国传统审美要求。通过画面营造的氛围,让观众徜徉在一幅美妙的山水画中。有一幕是阿宣领小白去遇到她的地方,镜头从上往下移,交代所处的环境,在崇山峻岭的山间小路上俩人轻松愉快的交谈,漫山遍野的红枫,抬头望见山间的瀑布,山涧中云雾缭绕。用特定的视觉环境来烘托角色,优美宁静的环境营造一种恬淡的气氛。场景色彩明艳,气氛轻松,画面和谐,基调明快,俨然进入了神仙隐居的山林之中,影片节奏放缓,一派祥和。当小白看见保安堂时,光束正好从山间照到小白,依靠光线作为视线引导看到悬崖下捕蛇村全景,群山云绕层叠叠加,光影变幻,美丽而又宁静的世外桃源留给观众留下深刻的印象,与小白隐约回忆起师傅交代命令的阴暗场景做出对比,为接下来的故事埋下伏笔。

五、推陈出新,时代创新

1.融入现代元素。在《白蛇:缘起》里阿宣为了爱情,勇敢面对,甘愿化身小妖,多次关键时刻挽救大局,角色形象所散发出机敏、勇敢、坚韧的气质为当今时代主题所蕴含的色调。在人物塑造上,符合现代人的价值观,观众觉得有血有肉有共鸣。在宝青坊主的宝青坊中,水面上的

镜子反转到水下,但是没有水,进入光怪陆离的新环境,四周像显示屏一样围着铁笼子,用剪影一样的画面显示着监视干活的进度,营造了一个好像在现实生活中见过的奇幻世界,来拉近奇幻世界和现实生活的距离。

2.华丽绚丽的视觉特效。观众期待看到美轮美奂的动画场景设计,独具风格的造型设计和令人震撼的动作设计,这些都需要具有文化底蕴和创新精神的原创团队。制作《白蛇:缘起》的追光动画就是秉承这样理念的专业团队,每一帧画面都是精心设计创作出来的,并非对生活的真实记录,更要结合想象力进行有意识的创造,通过夸张张炼,进行视觉化的表达,最终给观众带来画面的视觉盛宴。

3.年轻化的目标受众。动画以其独有的创作优势创作出真实的奇幻世界,带给观众无与伦比的视觉体验。《白蛇:缘起》将观众定位在年轻人群体,角色造型的设计具有青少年气息。从全新的角度讲述了人与妖之间爱情故事。

4.现代化的传播方式。在数字技术日益发达的当下,动画电影在讲述故事、给予知识、传承文化上占有无可比拟的优势。《白蛇:缘起》自身良好的口碑被广泛宣传,斩获最佳票房。随着现在在中国动画新赛道上的构建,从最初的投融资、前期创意策划、中期制作、后期营销发行等一系列的工业化流程体系逐步完善,让更多更好的国产动画走向世界,讲地道中国故事给世界听。

动画电影在传统文化的影响下形成具有地域色彩和精神内涵的艺术创作,随着时代的发展而变化。从早期的中国学派根植传统,借鉴了剪纸、木偶、水墨画、皮影、壁画等中国传统艺术形式,创造出曾经的辉煌时期。现今全球化的文化背景下,各国动画不可避免走向国际化,但优秀的动画从来都是传承传统文化和审美理念。《白蛇:缘起》在呈现传统文化上做出了大胆的尝试,为长期低迷的国产动画电影市场注入了强心针,其时代创新对国产动画具有非常重要的参考价值,为国产动画的崛起创造了机遇。

(田晓璇系西安外国语大学艺术学院讲师;张晏滋系西安财经大学文学院艺术系助教)

基金项目:西安外国语大学2020年度科研基金资助项目:唐墓壁画视觉图像动态描绘创新实践研究——以懿德太子墓壁画为例(20XWB12)

红色经典电影的革命叙事与民族精神

■文/于琰璇 祁翠钰

的,促使后代子孙世代铭记革命历史,不忘初心艰苦奋斗,践行社会主义核心价值观。红色经典电影中的革命叙事根据叙事方式的不同主要体现为三种模式:类史诗的革命叙事、类传奇革命叙事、类人物成长革命叙事,这也是中国当代革命历史叙事的主要类型。首先,红色经典中具有史诗风格的革命叙事,一般表现为宏大壮阔的革命景象,意义重大的革命大事件、各式各样的众多英雄人物,意在全面真实地反映历史真实场景事件,表达一种宏观上的民族精神和英雄情怀,同时还具有一定的艺术审美性。其次,红色经典电影中的类传奇的革命叙事,一般更注重革命故事的曲折性和传奇性,每个革命故事都独具特色且牵动人心。红色电影中的传奇类革命叙事主要表现为人物传奇叙事和事件传奇叙事两种。人物传奇叙事比如《毛泽东在井冈山》、《毛泽东去安源》、《少年邓恩铭》等等,主要以革命英雄的故事进行再现,重构现代民族国家的集体历史记忆,以达到展现和传承发展伟大革命精神和民族精神,塑造符合时代趋势和政治需要的国民意识的目

一、红色经典电影中的革命叙事

革命叙事,也叫革命历史叙事,是运用现实主义手法,对革命事件和革命英雄的故事进行再现,重构现代民族国家的集体历史记忆,以达到展现和传承发展伟大革命精神和民族精神,塑造符合时代趋势和政治需要的国民意识的目

革命年代。而事件传奇叙事主要以某一个革命事件为故事主线,通过完整连续的情节展现革命故事背后的民众意识和时代背景,比如《我的上高》、《上甘岭》、《破晓战》等。最后,人物成长类革命叙事,主要以在艰难困阻中不断成长起来的英雄为电影主角,故事更侧重英雄个人的喜怒哀乐和爱恨情仇,更注重对人性的审视和对个人信仰信念的刻画。

总而言之,红色经典电影中的革命叙事既是一种革命化的叙事,也是对革命的故事书写,而红色经典电影的革命叙事发展至今也在紧跟时代步伐不断反思完善和进步。新时期红色电影中的革命叙事已经逐渐具备了反思革命,重新定义和多角度审视革命的特质。随着时代的发展,大众反思意识的觉醒和艺术审美水平的提高,当代的革命叙事已经发展出更丰富的内涵。在对革命历史进行影视重现的基础上开始注重对革命历史的续写和补写,致力于全方位多角度地展示并审视革命历史,修补经典革命叙事中被忽略或回避的部分。在对革命英雄的刻画上,一方面不再一味追寻完美英雄主义,而是更加

客观真实贴近大众,愈发人性化与伦理化,已经完成了从完美英雄到“杂色英雄”,从单一英雄类型到不同战线英雄群像的转变,旨在向观众展现一个有血有肉,有民族大义也有性情缺陷的真实鲜活的民族英雄。这是时代发展过程中民族意识进步的体现,也是当代社会大众对待红色革命历史更客观理性的态度体现。

二、红色经典电影中的民族精神

中华民族在漫长的历史发展中形成了以爱国主义为核心的团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的伟大民族精神。就革命年代这一历史阶段来讲,井冈山精神、延安精神、红军长征精神、西柏坡精神等都是我国民族精神的体现。红色电影作品通过各种革命叙事方式对革命历史和英雄事迹进行全方位多角度的再现,最终的目的无疑是通过电影这一媒介让当代民众更直观真切地回顾和感知伟大的革命历史,铭记无数革命先辈们在追求民族解放和国家独立过程中所付出的心血,所展现的崇高的革命信

仰和民族精神,以此鼓舞激励后代子孙不负先辈所望,勤勉自强艰苦奋斗。因此,在这建党一百周年之际,全国各地都在积极热情地筹备“重温红色经典电影,传承红色革命精神和民族精神”的活动。

红色经典电影对伟大民族精神的体现形式也与其革命叙事模式相对应。一方面,在史诗类革命叙事中,电影以重大革命场景为背景,通过该革命场景下各式各样的英雄群像来展现蕴含在革命年代革命伟人身上的伟大民族精神。这类红色电影中所体现的民族精神是宏观层面的,超越个人之外的民族大义,所展现的是革命前辈们在民族危亡之际普遍具备的舍生忘死、为国为民、爱国爱党、一心力求民族解放,不畏牺牲,不畏万难的最高精神境界。另一方面,传奇类和人物成长类革命叙事电影中,主要以跌宕起伏的传奇革命故事和各式主角的人物成长故事为主线,着重展示大革命背景下各式各样的人面对民族危机时身上所体现出来的民族精神。从《领袖1935》、《血战湘江》到《董存瑞》、《赵一曼》再到《红色娘子军》、《闪闪的红星》,无论是革命领袖、基

层革命领导者还是普通平凡的民众,无论男女老少,他们或身负国仇家恨,或命运多舛,或渺小平凡,也会惧怕也有牵挂,但都无一例外的在民族危亡之际选择以渺小的身躯对抗强大的侵略势力,有的为民族解放事业倾注一生,更多的人为之付出了鲜活的生命。这些革命先辈们身上所展现的,就是一种爱国主义为核心的自强不息,团结勇敢,艰苦奋斗的民族精神。对于身为观众的我们而言,红色经典电影与其说是对革命历史的重现,不如说是对革命年代伟大民族精神的全面阐释,观众身处其外,但又深陷其中,因为红色电影中那些形形色色或平凡或弱小的人们正如大多数平庸普通的我们一样,但是他们从不屈服命运和磨难,他们顽强自立,信仰坚定,以小小的身躯为星火点亮了整个民族国家的光明前路。这就是如今我们重温红色经典电影所要感知到的伟大民族精神。可见,民族精神并不是远在天边看不见摸不着的意识形态,更不是捉摸不透的高深哲学,而是当代每个中华儿女都应该具备的基本精神品质。红色经典电影以其独特的革命叙事形式在全面展现革命历史基础上也对中华民族伟大的民族精神进行了淋漓尽致的阐释。

(作者均系渤海大学新闻与传播学院本科在读)

《视听》征稿启事

《视听》杂志是广西第一份国内外公开发行的以广播影视研究为主体内容,兼有新闻传播和新媒体探索的当代学术性月刊,列入国家新闻出版广电总局认定的学术期刊名单。由广西壮族自治区广播电视局主管,广西广播电视台主办。《视听》创刊于2006年,全国公开发行。

国内统一刊号:CN45-1342/G2
国际标准刊号:ISSN1674-246X
投稿邮箱:gxshiting@126.com
电话:0771-2869784

广告

