

我国生态电影的经济景观与审美意蕴

■文/申文彬 孙浩睿

被挪威哲学家恩斯特称之为“深层生态学”的理论,强调人类社会与自然世界具有亲密的依赖关系,无论何种学科,都可以在生态学的思维和生态学的视野下运作。对于电影学科来说,就是以生态主义的理念,建立起一个使电影理论与批评更加科学化的电影理论体系。尽管如此,生态电影不是以生态为主导方法进行的电影创作,它不像形式主义电影、现实主义电影或类型片归纳方法所做的那样,它是一种没有被定义与范式所约束的方法,是一种以对环境的责任感为核心展开的批评方式。在中国,随着国家与生态环境保护意识的提高,生态电影也成为加深对生态主义与生态文明认识、宣传主流生态意识形态的重要手段。新冠疫情在2019年底突如其来,在全球范围内大规模爆发,也再次引发了人类对生存发展方式的反思。

一、经济发展与环境保护并行的人文景观

在我国,将推动地方经济开发与生态保护相协调,在发展生态文明的同时注重当地经济发展与基础设施建设,始终是当代中国的国家目标和全民共识。我国生态电影中,也相应地展现了在可持续发展的经济发展与自然生态保护相促进的人文景观。

1. 立足现实展现经济发展与生态文明成果

我国生态电影尝试以科学和人文整合的思路,在人文社会的视野中借鉴生态科学与有机理论的成果,从生态区域主义角度来思考生态素养、生态主义的公民性等问题。许多电影都有机将社会道德与社会风尚的弘扬,经济的可持续发展与生态保护结合起来,展现了建立在良好生态基础上的和谐社会场景。在电影《我和我的家乡》“回乡之路”单元中,电影情节立足现实,源于横山区起石畔镇赵石畔村村民张炳贵的生活,取材于他辛勤耕耘、沙海种林的真实经历。张炳贵退休回乡后,偶然在新闻里看到了杨善洲老人晚年植树造林的动人事迹,茅塞顿开,决心治理荒沙,为家乡的生态文明建设做出力所能及的贡献。2003年,张炳贵毅然承包了300亩低产林改造工程,把荒沙里稀疏、低矮的“老汉林木”更换为具有防风固沙、保持水土的生态林。其实,电影《杨善洲》也是立足现实,以滇西保山市施甸县原保山地委书记杨善洲的真实故事为原本,深情描述了杨善洲书记永

远把人民群众利益置于第一位、在任上专注民生,大力发展特色生态农业,退休后又带领人民绿化荒山造福子孙的伟大精力。在退休前,杨善洲还将投入了毕生心血的大亮山林场奉献给了国家,履行了“做一个永不退休的共产党员”的入党誓言,也推动了中国生态环境保护与生态电影事业走向了更高、更美的境界。

2.“精准扶贫”政策下的艺术呈现

“十三五”以来,我国始终践行“坚持绿水青山就是金山银山”的“绿色脱贫之路”理念,在落后艰苦的环境中脱出了一条助力脱贫攻坚、推进乡村振兴的生态绿色发展之路。在主旋律生态影片《十八洞村》中,杨英俊、懒汉等当地村民组成的“杨家班”与扶贫小队携手共进,充分发挥湘西地区独特的森林生态资源优势,将长期矿业开采所造成的大片废弃矿址改造成青翠连绵的梯田,种植了郁郁葱葱的老稻谷。在蓝天白云的映衬下,影片将湖西南部山地的梯田拍摄得生机勃勃,清澈的河水边,碧绿的秧苗整齐地排列在一望无际的梯田中;而杨英俊、懒汉等原本对生活丧失信心的人也在经济与生态的“双赢”中变得生机勃勃,充满希望。这部影片形象地展示了在“精准扶贫”的政策激发下,物质、生态和社会精神的共赢局面,成功推广了十八洞村的真实脱贫经验。

二、自然风光中蕴含的审美意蕴

生态保护主题与电影的结合,不仅使生态电影的数量急剧增加,影片的表现内容和表现手法也在多样化的题材中日趋丰富,在具有观赏性的自然风光中显现出雄浑壮阔到清新优美不一而足的审美意蕴。

1. 美丽风光中蕴含的环保主题

在我国许多生态电影中,都在美丽风光中体现了一种以可持续发展的经济方式。例如在历经三年拍摄的生态保护电影《等儿的湿地》中,主人公在三江湿地的春、夏、秋、冬四季中始终坚持保护国家濒危一级保护动物东方白鹤与黑龙江省重要自然保护区三江湿地。这部影片开创了我国故事片与记录形式相结合的创作先河,在三江湿地四季风貌绝美风光的背景下,女主角与男主角在画面中的多个液晶监视器内。原来,影片的前半部分都是晚年泰丽斯通过自己的创作,营造的一个想象的世界。一个偶然的谎言让泰丽斯的一生变成了一场漫长的赎罪仪式。她放弃了剑桥大学选择了姐姐曾从事的护士职业,立志帮助真正需要受伤的人们;她一生来进行《赎罪》小说的书写,并选择在身患绝症后上电视讲出自己的故事。由

于拆散两人终身心存内疚的泰丽斯通过自己的书写让两人在想象的世界里结合,真实人生里发生的遗憾却始终没有办法在书中得到填补,令观众唏嘘不已。

2. 自然风光与人类文明的和谐之美

在保护环境诉求的日益影响下,我国生态电影努力地扩展着文化与地域空间,在对自然风光的展现外也描绘着自然与人类和谐共处的和谐景象。一大批生态电影从偏爱乡野空间转为将人类的生存空间纳入电影取材的视野,打破了城乡之间、人类与自然之间的无形壁垒。由陆川执导的《我们诞生在中国》从2014年起横跨四季辗转中国全境,拍摄了大熊猫、金丝猴、雪豹、藏羚羊、丹顶鹤等珍稀动物,重点通过三个野生动物家庭的故事传达了成长、欢乐、人与自然和谐相处等主题,从中体现出我国在野生动物和自然环境保护、生态文明建设方面的成绩。有效填补了人们在自然动物电影领域的空白。片中美丽而神奇的中国野生动物和山河美景传递出爱和家庭这个永恒主题,能够触动观众的心灵,也展现了自然风光与人类文明的和谐之美。

3. 全球生态主义浪潮下的生态美学

2000年,美国生态批评家墨菲教授出版了《自然文:学更广阔的事业》一书,在这本书中“重新定义我们的情感”一章中,墨菲教授倡导跨越种族民族文化的界限,把生态批评置于全球化比较研究的框架中,标志着生态批评新一次浪潮的兴起。之后,我国生态电影也超越了单纯生态电影在类型历史和地理方面的局限,将地方的全球性观念、各种地域的人类经验、物质主义、生态女性主义等内容纳入其中。在中法合拍的《狼图腾》则以北京知青的视角审视了内蒙古大草原上的狼群与蒙古族牧民们,以从自然中汲取知识的亲身经历及人与自然和谐共处的生态观念审视与重估人类文明。

作为生态文明观点的大众传播载体与艺术媒介,我国生态电影正在自觉汇入全球生态主义浪潮洪流,在富有中国特色美学的影像中,表达着我国创作者基于生态主义立场的多元化、深层次思考。

(申文彬系四川传媒学院助理研究员;孙浩睿系四川传媒学院副教授)

电影的德育元素和功能路径探析

■文/李晓明

电影自诞生以来就在大众精神生活领域占据重要地位,时至今日已成为全球文化发展的主流形态之一,对社会价值观念塑造与思想意识引领产生了极大的影响作用。当前,我国愈发重视主流电影作品对观众意识形态与内在感情的影响力,大力推进电影内核精神的规范确立。本文对主流文化市场中电影的德育元素进行探析,深入挖掘电影与信息网络时代群众德育教育的密切关联,以新思想、新载体的融入创新电影德育模式,力求探索出适合我国社会整体审美形态与文化发展需求的电影德育方向与发挥路径,从而不断推进新时期群众道德观念与思想政治水平的提升完善。

一、电影中呈现的德育元素

我国电影行业的繁荣发展将其所携带、所蕴含的潜在文化呈现在大众面前。同时,互联网大环境下短视频的兴盛与社交媒体的极度活跃进一步加深了热点电影对群众精神空间与意识思想的浸润程度,强化了电影文化的厚重程度与丰富特性,为人们精神品质的优化提升带来极大助力。近年,大量优质的主旋律电影涌现,基于多种维度展现出国家发展与社会进步伟大成就背后蕴藏的爱国热情、奋斗动力与民族凝聚力,对于新时期社会主义核心价值观的深化巩固产生了极大的推动作用。

电影蕴含着丰富的德育元素与强大的德育力量。

一则,电影作品汇聚了优质的美学理念,为观众提供了良好的审美提升环境。电影作为群众文化与大众艺术领域的“高能量”产品,前沿的艺术形式与表达理念均在此得到结合运用,观众能够在观看电影的过程中欣赏最潮流的音乐、美术,以及最为先进的光影与特效技术,感受现代科技同广阔历史范围中文化艺术衔接碰撞的惊人魅力。同时,电影作品中的剧情发展、氛围烘托、人物塑造与对白推进方式等都能够为观众带来文化立体的、一切充满偶然性的行为都拥有其必然性,所有人都处于模糊的善恶之交中。早熟的泰丽斯常以文学家自居,她敏感内向,想象力丰富,撒谎时除去对罗比的小小报复并无多少恶意,而是在难以言喻的复杂心态中作出了错误的选择,即使她本人也很难表述清楚。事实上,姐姐与罗比亲密的一幕、以及罗比送信的信如蜂刺一般扎进了这个敏感少女的心扉,她怀着未成年少女对世俗规则的厌恶、文学家的道德洁癖、对罗比冷落她示爱的憎恨与报复、对姐姐成熟女性身体的向往和嫉妒,以及青春期内心难以平息的躁动,最终产生了一个凝结着迷思、困惑和想象的伪证。之后,泰丽斯为之终生忏悔,她甚

以更高的精神素养带动自身德育水平的进步。

二则,电影作品的艺术特质促使群众在观看过程中实现自身情感同电影情感的共鸣。电影观赏方式的沉浸性与其叙事的集中性造成情节发展与观众情绪的紧密结合,使观众在短时间内跟随电影逻辑与主人公的行为、情感向前发展,因而具有极强的引领作用。如:《你好,李焕英》引发了观众对于亲情的共鸣与反思。《长津湖》受到追捧,其受众不乏青年学生,电影对于先进革命者意识思想、奉献精神与劳动成就的精细描摹为观众带来情感动力,使观众在观看过程中得到精神升华,正确的革命道德方向得以树立。再如:《我和我的祖国》等一系列蕴含主流价值观念的电影作品集展现了我国社会发展变革的过程,通过众多现代化建设优秀成果激发人民的民族自豪感,进而不断巩固社会主义核心价值观观念在社会发展中的关键地位。

三则,电影作品蕴含的丰富知识为观众提供了文化知识水平与综合素养拓展提升的良好机会。电影作为对现实生活与虚拟意识的整体或局部展现,其中必然大量引用社会发展与人类运行的逻辑框架,人文特征、自然科学的诸多信息也不免在其中得到同步显露。其艺术化的表达方式提升了观众了解知识、品读信息的强烈热情,且电影放映的单独光源场景进一步使剧情紧紧把握观众注意力,在此过程中观众将会不自觉地跟随情节发展扩充自己的知识面。其中最典型的即为具有地域特色的电影作品或古代题材电影作品,如《猫妖传》将盛唐时期的社会文化、道德体系、人民生活水平及国家运行方式等知识潜移默化地铸刻于观众脑海。同时,部分编剧或导演将自身对人生哲学、生命起源、未来发展等多方面的思考蕴于电影之中,使观众在瞬息之间扩展自身的思维范畴,增强其对自我、对世界的认知水平。如《2001太空漫游》、《降临》、《机械姬》等经典电影作品深刻阐述人类智慧与时间运行的奥秘,讨论宇宙家园的发展方向,创作者通过电影将自身的探索与思维成果传达给观众,带来思想与灵魂的震撼体验。

四则,电影作品固有的创新思维促进了观众创造能力的切实提升。电影乃大众文化领域艺术文化、哲学文化与技术文化的集大成者,观众在该种深具想象力与革新力的精神享受渠道中得

到更加深远的智慧启迪。而电影宏观叙事同观众若即若离的微妙距离激发了观众对文化创造的活动热情,并进一步构建创新发展同本我塑造之间的嵌合关系,从而实现群众探索钻研与德育能力发展的共进成果。

二、电影德育功能的发挥路径

电影作品蕴含着丰富的德育元素,并在较长的历史时期内引导社会群众向好向善。当社会发展进入新时期,我国应进一步加大对电影德育功能的重视,通过一系列政策规范与行为引导为优质电影提供更多生存与发展空间,从而不断提升群众的思想精神与文化水平,最终实现国家文化软实力的显著增强。

首先,政府文化部门应当积极引导社会文化环境的良性构建,并以此为基础带动主流价值观念电影作品喷薄趋势的尽快显现,促进电影德育功能能效发挥。我国应加快社会主义核心价值观观念在全社会范围内广泛性、深层次地建立,营造良好的道德水平与意识观念的整体环境。

其次,鼓励优质内容创作。电影创作者对社会现状的认知情况,通过文化产品内涵的变革向观众展现截然不同的社会图景。电影对美好品质的更多展现必然带动观众对其所描绘情形的向往与追求,进而在潜移默化中自发改善生活与工作模式,因而,重视内容创作者,鼓励对历史、对社会现状的真实表达,传播中华民族优秀传统文化、社会主义文化,有助于实现社会德育环境与文化道德水平之间的高质量互动。

再次,文化部门、教育部门应当协同探索建立科学的德育工作理论体系,并在实践过程中强化理论运行成效。相关部门应当组织专门研究小组,联合探索电影德育元素标准同社会意识形态发展成效之间的科学关系,以牢固的研究成果助力德育实践活动的引领效益。

最后,相关机构应当积极推进电影德育工作机制,在优质主旋律电影上映时期内积极推广其中的德育元素,强力引领观众对优质价值观念的关注与追随,同时联系相似优秀文化艺术成果的精神内涵,力求不断扩充德育作用范围,长期融入时代性电影作品,实现电影德育功能的历史性构建,从而完成对社会成员的精神引领。

(作者系杭州万向职业技术学院设计创意系【思政部】副教授)

《赎罪》的叙事特征与人性之思

■文/林丹青

《赎罪》改编自英国文坛大师伊恩·麦克尤恩所著同名小说,由英国知名导演乔·怀特指导,讲述了13岁少女泰丽恩因自身谎言改编了几个年轻人的人生轨迹,在二战兵荒马乱的背景下酿成了无法挽回的悲剧,泰丽斯成为作家后终生反生赎罪的故事。这部荣获了第六十五届全球奖最佳影片,入围第八十届奥斯卡多项奖项并最终拿走最佳配乐奖的影片,在一般爱情悲剧影片的基础上呈现出丰富的叙事特征,其中深刻的人性之思令人深省。

一、丰富多样的叙事特征

1. 多视角叙事

《赎罪》的叙事展开围绕着一场戏剧性的“误会”:年仅13岁、想象力风度却对爱情与性别尚且懵懂的贵族少女泰丽恩,在一系列误会下错将姐姐塞西莉亚的恋人罗比指认为凶手,身为管家之子的罗比被判有罪,并为此付出了青春生命的代价。为了将事实的原貌与泰丽斯的所见所感分别叙述,影片在前半部分多处采用了多视角叙事的方法。在两次第三人称视角的记录中,观众可以发现这两个疑似不洁的场景其实都围绕着纯洁的爱情展开。第一次,塞西莉亚与罗比探讨到关于未来的理想时,得知对方打算离开六年苦

于拆散两人终身心存内疚的泰丽斯通过自己的书写让两人在想象的世界里结合,真实人生里发生的遗憾却始终没有办法在书中得到填补,令观众唏嘘不已。

3. 非时序性叙事

《赎罪》中交织了误会与真相、目击与回忆、体验与虚构,这种虚实交错的诗意在片中以非时序性叙事的方式体现出来。不断的闪回、迭章复沓的叙事方式、主观视角与全能视角的陡然切换与穿插共同讲述,令本片充满文学与诗的韵味。除去视角与讲述结构不按照线性时间叙述以外,还有诸多象征、隐喻与反转。片头泰丽斯摆弄的城堡玩具与她居住的贵族庄园十分相似,暗示她某种程度上也是庄园中的一位“支配者”;罗比在敦刻尔克海滩上偶然进入一家电影院,银幕上正放映着马塞尔·卡尔内执导的经典犯罪片《雾码头》,片中在殖民地服役的法国士兵在潜逃途中与一位美丽少女一见钟情,但男主角最终被黑社会人物打死;这部影片也象征着罗比将死于返回途中;片尾处罗比与塞西莉亚在海边奔跑的插入性段落更升华了影片的主题,让悲剧性的

结局蒙上了一层虚幻而美好的浪漫面纱。

二、内蕴深刻的人性之思

1. 善恶之交的模糊

在关于作品主题的讨论中,“人性”是最为屡见不鲜的表达之一。一句谎言造成一对有情人终身离散,而撒谎者本人也付出了自己一生的代价赎罪。尽管这一事实令人感到残酷,但影片对角色个性与角色关系的刻画都十分立体,一切充满偶然性的行为都拥有其必然性,所有人都处于模糊的善恶之交中。早熟的泰丽斯常以文学家自居,她敏感内向,想象力丰富,撒谎时除去对罗比的小小报复并无多少恶意,而是在难以言喻的复杂心态中作出了错误的选择,即使她本人也很难表述清楚。事实上,姐姐与罗比亲密的一幕、以及罗比送信的信如蜂刺一般扎进了这个敏感少女的心扉,她怀着未成年少女对世俗规则的厌恶、文学家的道德洁癖、对罗比冷落她示爱的憎恨与报复、对姐姐成熟女性身体的向往和嫉妒,以及青春期内心难以平息的躁动,最终产生了一个凝结着迷思、困惑和想象的伪证。之后,泰丽斯为之终生忏悔,她甚

至放弃了剑桥的学习,到危险混乱的战地医院去做了一个名普通的护士。”

2. 带着阶层局限的“人性”

尽管可以将电影中同一角色在影片前后的不同表现视为“人性善良面的觉醒”,但归根究底,抽象的“人性”毕竟只是观众基于生活经验和影片事实所产生的共同想象,是“我们可望而不可及的某种模糊的理想状态。”换言之,“人性”不过是由物质世界确立的一种时代象征,是具体社会经济政治文化的综合语境中产生的特殊关系,人性的“善”、“恶”、“美”也不过是某个特定之社会制度下丰富的群体想象。在影片发生的英国,贵族和平民之间的阶层差异始终存在。罗比从小与两姐妹一起长大,在剑桥大学接受了良好的教育,但由于是关键之子从未被这个贵族家庭信任过,因此他宁可离开心爱之人去读六年医学院,只为改写一个平民之子的命运;在强暴案件发生后,贵族少女泰丽斯一句谎言便剥夺了他所有洗清自己清白的机会;而在塞西莉亚的揣测中,强暴案的真凶是另一个男仆丹尼,她们从未想到真凶是道貌岸然的巧克力大亨。造成这个悲剧的原因

之一,是罗比和两姐妹之间的阶级鸿沟,以及上层阶级对下层的刻板影响:他们必定是道德败坏、不守规矩的。

3. 对“人性”的期盼与呼唤

即使故事主要围绕着塞西莉亚与罗比的爱情悲剧展开,《赎罪》依然在二战时期欧洲的大背景下展现更广阔的视野与更深刻的人性。其中最具有代表性的,便是首次以长镜头展示敦刻尔克大撤退,以2000名群众演员与复杂的机位移动展现出一副雄浑苍白的浮世绘。在长达五分钟的时间里,镜头围绕在海滩行进的罗比周围,拍摄了这场具有末世绝望感的大撤退中诸多人性的折射面。这一场景中与前半部分以少女祈祷心思为主旋律的影像形成了鲜明的对比,前者发生在闲适潮热的夏日午后,蜜蜂在窗前嗡嗡,怀春少女在翻涌的情思中注视着窗外暧昧的青年,色彩丰韵、气质唯美;后者发生在颓败阴冷的海岸边,盟军与和平生活的幻想同时遭到了德国法西斯最沉重的打击,所有人都笼罩在愁云惨淡的氛围中,画面中呈现出一种末世般低饱和度高锐度的特征。乔·怀特用这个长达5分钟的长镜头展示了他非凡的场面调度能力和讲述全人类故事的野心。

(作者系武汉体育学院英语专业2019级本科在读)

《对联》杂志征订信息

《对联》杂志(原名《对联·民间对联故事》)创刊于1985年1月,由山西日报社主管。以教育普及、传承发展、学术研究为核心,面向社会大众,普及对联知识,提高鉴赏能力和创作水平。突出知识性、趣味性、可读性、实用性。

国内统一刊号:CN14-1389/I

国内邮发代号:22-88

定价:月刊,120元/年

订阅方式:全国各地邮局、“中国邮政微邮局”微信公众号、中国邮政报刊订阅网均可

十本以上集体订阅,直接联系《对联》期刊社

征订热线:15735155820 13269221236

广告