

以中华优秀传统文化涵养电影创作

■ 文版责编 徐智鹏

用电影讲好中国故事,关键在于以电影凸显中华文化的传统与特色。电影对中华优秀传统文化的表现,不能停留在简单的画面展示与概念介绍,更应该深入挖掘传统文化的深层脉络,将传统文化与电影有机融合;创作者应主动从中华优秀传统文化中汲取文化与艺术养分,从传统文艺形式中提炼可以为当代电影创作所用的创作技巧、艺术原型与美学追求,以中华优秀传统文化涵养当代电影创作。

近年来,国产电影中涌现了一批弘扬中华优秀传统文化、展示中华民族独特标识的优秀作品,它们或关注诗词曲赋,或立足神话形象,还有的钟情水墨山水,为以中华优秀传统文化涵养当代电影创作提供了典型示范。

以诗词曲赋深化主题内涵

诗词曲赋集传统文化尤其是传统文学之大成,其本身具有韵律感,便于记忆,“言志传情”的特点又能快速投射情感,可以为电影人物的行动提供动机和指引,深化主题内涵与情感表达。

2023年春节档上映的由张艺谋执导的《满江红》讲述了宋金和谈前夜,小兵张天和宰相亲兵营副统领孙均等人不惜牺牲生命与秦桧一死一荣,使岳飞遗作《满江红》流传于世的故事。

影片通过岳飞词《满江红》对不同人物的影响,体现了“精忠报国”精神的保留和存续。首先是秦桧替身通过背诵这首词完成了自我救赎,由于阴差阳错,只有他一人知道《满江红》,多年来又因作为秦桧替身而饱受煎熬,背诵之后他说“我终于做回我自己了”,随即自杀死去,表明《满江红》唤醒了秦桧替身内心的良知,他也借此实现了救赎;其次是宰相亲兵营的官兵们受到了这首词的鼓舞,当听到第一句时,官兵们已窃窃私语,猜到与岳飞有关,复诵这首词的过程中,官兵们的情绪越来越饱满,声音越来越洪亮,甚至用打击盾牌的方式制造鼓点节奏,这种情形在后来第二次背诵时再次出现,表明《满江红》蕴含的壮志豪情引发了官兵们的共鸣,即对北敌的痛恨和对收复山河的渴望;最后是小孩桃丫头以及众人记住了这首词,孙均完成使命即将逃亡之际,桃丫头一边玩耍一边随口背诵这首词,引发了众人集体跟背,孩子的内心是单纯的,不懂得家国之恨,众人都能够背诵出来,表明《满江红》已真正传世,其蕴含的思想也深入人心。

影片还将传统豫剧的曲词编入过场音乐,歌颂并赞扬了主人公们顽强抗争的精神。比如张大一一行前往何立院子时,过场音乐是包公戏《十保官》选段,介绍了十名不遗余力在朝堂上为包拯作保的官员。岳飞和包拯同为宋朝百姓虔敬敬仰的官员,而为了岳飞不惜自我牺牲的张大一行人,正好对照为了包拯赌上身家性命的保官们。再如瑶琴出发刺杀秦桧前,过场音乐是《穆桂英挂帅》选段,讲述穆桂英拔挂再次出征前的自豪心情。可见豫剧情节与电影情节相呼应,豫剧人物也与电影人物相映射。张大一一行人的命运一直在大人物手里被来去拿捏,但他们不但有勇有谋、顽强抗争,还以“功成不必在我”的胸襟先后从容赴死,用生命诠释了忠与义。

岳飞词和豫剧都具有典型的中国印记,有助于给电影带来丰富的主题内涵,引发人们心中的文化认同感,增强传统文化的影响力和感召力。

以神话形象奠定人物原型

神话体现了一个民族早期对天地万物的认识,神话中的人物形象则体现了先民们对英雄模范和相应道德准则的想象。中华民族拥有非常丰富的传统神话形象,大多数中国人从小就对他们非常熟悉。电影以神话形象作为人物原型进行创作,能够在观众和作品之间建立起桥梁,让观众迅速把握人物的性格特征和发展脉络,从而建立对人物的认同感。

2022年上映,由刘江江编剧导演的《人生大事》讲述了殡葬师三哥在一次出殡中遇见了孤儿武小文,意外地改变了职业和生活态度的故事。这部影片中,武小文的人物原型就是哪吒。哪吒是《封神演义》中的神话形象,传说中他嫉恶如仇,将东海龙三太子扒皮抽筋,后又大闹龙宫,被龙王寻仇上门,为避免祸及父母,哪吒削肉剔骨而亡,故乡陈塘关也免了被淹没。

影片从三个方面建立了人物与神话原型之间的形象联系。第一,影片开头先展现了哪吒的画像,随后同样扎着两个冲天髻,上面系着两根红绳子的武小文便出现在画面里;第二,当武小文误以为三哥要将外婆带走,拿出来抵抗的武器是一把木制的红缨枪,而红缨枪本就

是哪吒的武器;第三,武小文为了“救”外婆大闹殡葬场,在告别厅里吼叫、奔跑、咬人,造成现场极度混乱,大闹葬礼的武小文一如大闹东海的哪吒。至此,武小文的“哪吒”形象基本建立。

影片以神话原型的发展轨迹来设定人物的成长路径。通过武小文与三哥“父女”关系的递进,进一步展现了武小文作为“哪吒”的成长历程。俗话说:“没有规矩,不成方圆”。首先,三哥给武小文立下了五个规矩:“吃东西要细嚼慢咽”和“掉在地上的脏东西不要吃”是强调生活细节,“不要咬人”和“不许自称老子”是注重个人教养,“不要提外婆”旨在消除外婆对武小文的影响,三哥立下规矩后,武小文便不再是没人管教的“野孩子”;其次,武小文开始主动为三哥分担生活重负,当三哥与父亲定下挣30万的目标后,武小文为三哥介绍了想要提供帮助的人的刘爷爷,在为刘爷爷举办活人葬礼的过程中,武小文极力帮助,勇敢抵抗前来自制葬礼的刘爷爷家人们;最后,当三哥因为活人葬礼的事被老父责难,武小文主动站出来,一句“你要打就打我吧”正如哪吒为拯救陈塘关百姓而勇敢地站到龙王面前赎罪一样英勇。影片正是通过“父女”关系的层层递进,完成了哪吒形象的成长与发展。

影片还以细节形成神话的象征隐喻。手表是武小文与外婆联系的纽带,武小文过去的一切,从性格到生活习惯都深受外婆的影响,武小文步入新的生活必然要走出这种影响。在活人葬礼事件中,象征过去的旧手表被损毁,代表了旧“肉身”的毁灭。三哥为武小文购买了新手表,旧手表中外婆的语音也通过数据恢复找回,完成了“肉身”的重塑。武小文还是武小文,但已经不是那个冲动叛逆、不顾后果的小霸王,而是能够体知人间疾苦,承担个人责任的小大人了。至此,武小文完成了“哪吒”的蜕变。

从建立到发展到最后的蜕变,武小文这个角色基本沿袭了“哪吒”作为神话形象的发展历程,且做到对原有神话的创造性转化和创新性发展,使得电影有了现代性意义。

以水墨山水滋补影像美学

山水画是中国传统绘画种类之一,唐朝以后成为中国画的主流,是具有高度代表性的传统艺术,“澄怀观道”的山水精神也是中国文人的最高美学追求。电影中,水墨的色彩运用能够营造深远的氛围,山水的画面布局能够与剧情、人物的心境相结合,产生中国古典元素的独特韵味,滋补电影影像美学。

2021年上映,由刘智海执导的《云霄之上》讲述了1935年浙西南北上抗日先遣队一群被打散的红军奉命48小时内炸毁白匪弹药库而先后牺牲的故事。影片借鉴山水画的表演技巧,在影像风格上突出了三个层次的对比。首先是明与暗的对比,河流流水的氤氲气息和山川树林的清冷幽远展现出“皴”的效果,云雾升腾的气象制造了此消彼长的明暗对比;其次是“远”与“近”的对比,在画面中,近处水草丰茂、绿树显现,远处山峦叠嶂、云烟浸透,展现了丰富而生动的层次;最后是动与静的对比,山水沉寂无言,人在却在其中不断游走,进行着生与死的较量,残酷肃杀的战场气氛与深邃灵动的山水美景形成强烈对比,给人视觉和心理的震撼感受,揭示了战争的残酷本质。

2018年上映,由张艺谋执导的《影》在影像风格上对中国水墨山水画的借鉴与再创造更加突出。在前期完全采用去色彩化的场景、服装和道具进行拍摄,将彩色片拍出了水墨画的质感。更重要的是,影片通过画面布局,营造出情景交融、虚实相生的意境世界。比如主人公镜州从敌国回到沛国府上的镜头,只见一页小舟从山水之间行驶而来,表面看美轮美奂,实际上却危机四伏。江山同时是权力的象征,镜州作为都督的“影子”,实际是在权谋的夹缝中挣扎求生,渺小而卑微,小舟看似稳固,实际随时可能倾覆。镜头通过画面的排布,将山水之景与人物困境相结合,为全片打下了基调。

水墨山水的影像风格兼顾了明与暗、远与近、动与静等虚实关系,形成“象外之象,景外之景,韵外之致”的意境美,拓展了电影的表意空间,给电影带来浓郁的中国影像美学气质。

习近平总书记指出:“要坚持守正创新,推动中华优秀传统文化同社会主义社会相适应,展示中华民族的独特精神标识,更好构筑中国精神、中国价值、中国力量。”电影创作者应该担负起历史使命,潜下心来向中华优秀传统文化学习和借鉴,推动当代电影创作砥砺前行。

(殷璐宸,中国传媒大学2022级电影专业硕士研究生;徐智鹏,中国传媒大学电影学副教授)

关于网络电影未来发展趋势的思考

■ 文侯光明

英雄黄继光》《浴血无名川之奔袭》《抬头见喜》《以青春之名》等,将思想性、艺术性、观赏性有机融合,激起了观众的家国情怀,反映了社会的现实生活,展现了新时代的青年力量,实现了网络电影艺术性与商业性的双赢。

但从总体上来看,网络电影依然存在诸多问题,比如,内容供给减少、头部市场空缺、题材陈旧雷同、思想文化引领力不足、票房产出与发行体系不健全等。党的二十大报告阐述了习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论,即“六个必须坚持”,其中“坚持系统观念”是基础性的科学思想方法和工作方法。网络电影是集创意、拍摄、后期、发行、营销、播放等为一体的生产系统,作为工序复杂巨系统的网络电影发展必须坚持系统观念,重视从整体性、联系性、适应性、发展性、复杂性方面去解决问题、进行有效分工和科学决策。需要中央政府、地方政府、企业和电影人从不同角度努力,中央政府需要加强顶层设计,不断完善网络电影相关规范标准;地方政府需要因地制宜的打造特色发展模式 and 特色品牌项目,培养促进网络电影的创新升级;企业需要充分发挥引领示范作用,前瞻发展趋势,推动创新与变革,促进行业可持续发展;电影人需要充分发挥创新力和创造力,以优质精品增强网络电影发展的内生动力。只有各方上下一心,形成统一的发展思路,才能形成网络电影健康、有序、稳定的生态系统。

院网融合、相互促进,协同高质量发展

互联网、5G等数字化技术对电影发行领域的影响是不可逆的,疫情在一定程度上加速推动了传统院线发行模式与网络发行模式的融合。疫情初期,部分院线电影转网络播出,印证了网络电影的发行优势和市场前景。

院线电影转网络播出也让“窗口期”成为业内关注和讨论的热门话题。但实际上二者都有各自的特点和优势,院线电影的地位是无可取代的,高关注度、观影的仪式感、大银幕的体验,这些都是网络电影所替代不了的。而网络电影的发展也不是建立在损害院线电影利益基础上的,网络电影精品内容不但可以反哺院线,比如《目中无人2》宣布拍摄院线电影,而且能够为院线电影提供更多元化的发行渠道和收益方式。

院线电影和网络电影的关系是相辅相成的,不是互相替代,而是互相促进。伴随着技术的进步,特别是China DRM、区块链等在影视著作权保护方面的实用,院线电影、网络电影、频道电影可以得到同样的著作权保护,这进一步促进了三者之间的相互支撑、融合。未来,院线电影和网络电影将进一步融合,双方将实现高质量协同发展,市场上可能不再会区分院线或网络,对观众来说只有好电影和好内容。

产出精品、孵化人才,实现可持续发展

网络电影发展最根本的问题还是优质内容的创作,目前,行业已经朝着精品化的方向在努力,网络电影的品质只会越来越好。而最关键的是能否产出高品质的头部精品?能否打破目前的分账票房记录,创造票房奇迹。对于网络电影来说,这只是时间问题。高票房、高播放、高口碑的现象级网络电影神内涵。网络电影作为观众最近的文化娱乐形式之一,肩负着从中华优秀传统文化中汲取养分,弘扬中华民族优秀的思想观念与精神价值,加强文明交流互鉴,诠释人类共同价值的责任。网络电影创作理应在提升内容品质的基础上,打磨提炼具有中国特色的叙事方式和价值表达方式,更好地用中国价值和中国特色引领观众的文化品位和思想境界,用中国特色的文化价值理念吸引世界观众的目光,展现可信、可爱、可敬的中国形象,以网络电影的高质量发展推进社会主义文化强国建设。

党的十八大以来,习近平总书记高度重视文化建设,多次强调“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强”。在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下,在各级广电部门的政策引导和支持保障下,影视行业坚持对中华优秀传统文化进行创造性转化和创新性发展,积极以网络精品推动文化事业和文化产业繁荣发展。网络电影在艺术创作质量上进一步提升,从注重数量转为注重质量,持续产出了一批精品力作。例如,入选2022年“青春中国梦”网络视听精品项目的网络电影《特级

一种形式,用户可以自由付费播放单片内容。

2021年开年,爱奇艺公布了新的分账规则,宣布原有A、B、C、D、E级,调整为S、A+A、B级,且S级内容可应用单片付费模式。2022年9月,爱奇艺宣布正式将“云影院”首映模式点播分账期的片方比例从60%提升至90%。2023年1月1日,爱奇艺“云影院”首映电影票房查询系统正式上线。在“云影院”首映模式下,片方可获得付费点播和会员观看分账线上双窗口期分账票房。网络电影原有的分账商业模式与PVOD的高端点播付费模式兼容后,网络电影市场产生了更多的可能性。而且,在高端点播付费模式基础上,网络电影初步形成了自己的市场档期机制。从2020年疫情以来,“网络电影春节档”正式开启,2021年春节,有唐季礼执导、王宝强主演的《少林寺之得宝传奇》;宋小宝自导自演、马丽等主演的《发财日记》。2022年春节,由甄子丹担任总导演并主演的《天龙八部之乔峰传》汇集了陈钰琪、刘维瑟不少实力派演员;喜剧片《东北恋哥2对你爱不完》,成为用户春节“合家欢”观影首选。“网络电影春节档”的作品制作水准足以与院线电影媲美。

随着单片付费模式的施行,网络电影产业升级的通道被打开,票房有了更大的增长空间,对于制片方来说只有推出更优质的作品才能获得更多收益,对用户来说可以用买票来支持自己喜爱的作品。网络电影的产业发展环境更加公平和透明,基于互联网的在线影院成为未来的发展方向。

科技融合、沉浸互动,探索电影新形态

影视作品是艺术与科技交融融合的产物,全球影视产业正加速向云端化、数字化、智能化、平台化、生态化的方向发展。互联网、大数据、元宇宙、Chat GPT、AIGC等高新技术与影视产业的联系越来越紧密。网络电影实际具有天然的科技属性,比如,基于互联网的弹幕电影、互动电影、桌面电影、VR电影等都是网络电影发展的新形态。2018年,由流媒体平台奈飞公司出品的互动电影《黑镜:潘达斯奈基》(Black Mirror: Bandersnatch)引发现象级关注,影片设置了150多剧情分支和7种不同结局,完整体验全部故事需要312分钟。如前文所述,我国网络电影制作也在互动性和参与性、游戏、文旅等多种业态融合上进行着创新尝试。

通过高新技术的应用,以及创新的品质内容,网络电影将朝着沉浸式、互动式、体验式的方向发展。科技给网络电影带来了无限的想象空间,也许是我们从未见过的“未来电影”的某种形态,可以是虚拟的、互动的、智能的,甚至抵达到一个虚拟现实、元宇宙创造的世界,这种沉浸式的“未来电影”一定是基于网络的,它所带来的新场景和新体验,会超越我们对未来的想象。

立足中国、走向世界,加强国际化传播

随着网络电影制作的正规化,网络电影的版权意识增强,优质IP开始被引入,但由于制片成本较小,难以支付高昂的IP版权费用,中华优秀传统文化成为网络电影的重要改编来源。古代名著、神话传说、人物传记,如《西游记》《聊斋志异》,包公、狄公等成为众多网络电影免费使用的IP。但题材同质化也会引起观众的审美疲劳。网络电影可以更加深入挖掘中华优秀传统文化,从中国的历史文明中吸取养分,展现中国文化的独特魅力,创造具有中国特色的美学风格。还可以从中国的当代现实中提炼主题,展示新时代的工人、农民、军人、青年形象,用独特的民族化影像表达,体现有生命力的中国精神、中国价值和力量。

近年来,网络文学加速出海,已覆盖欧洲、北美、非洲、东南亚等全球大部分区域,成为中国文化走向世界的重要载体。数据显示,2012年至2021年,中国网络文学出海营收规模增长明显,从2018年的4亿元增长至2021年的29.05亿元。改编网络文学IP可以成为网络电影挖掘中华优秀传统文化进行创作的一个切入点,并且能够借助网络优势走向国际化,向世界讲好新时代中国故事,展现东方美学和文化价值观念,以网络电影的国际传播,为社会主义文化强国建设贡献力量。

(作者为北京电影学院原党委书记)