

影·评

依循“白塔之光” 捕获爱与思念

□李婧璇

“先有白塔寺,后有北京城。”导演张律新作《白塔之光》延续了其从空间开启的创作理念,将故事的发生地放到了北京。白塔,既是北京的城市地标,也是电影中角色所追寻的精神符号。依托“白塔”这一反复出现的意象,导演在这个充满思念意味的时节,讲述了一个关于思念和找寻的故事。正如电影监制黄建新所说:“张律导演其实是在讲述我们内心深处被生活压制的情感,他一层一层地揭示了这些情感。”

影片讲述了主人公谷文通在年轻女摄影师欧阳文慧的鼓励下,寻找失踪多年的生父,并在寻父的过程中逐渐认清自己的内心世界,厘清自己的生活轨迹。这期间,回忆和现实交织,想象与现实共舞。看似舒缓平淡的叙事背后,实则探讨着人生、家庭、情感等普遍而胶着的话题。电影中,人到中年谷文通,事业没有起色,婚姻也走向破裂,面对着毫无生机的生活,他陷入迷茫、困惑中,欧阳文慧仿若一道光,照进了他的生活,让他直面人生痛点,开启寻找父亲之旅,在疗愈自己的同时,也温暖了欧阳文慧那颗孤寂的心。

极度克制背后,是血浓于水的亲情,是难以割舍的伤痛。田壮壮在片中饰演谷文通的父亲谷运来,他将这份克制演绎得恰到好处,人物刻画入木三分。影片中,谷运来每天准时去海边放风筝,那长长的风筝线牵着的,是身为父亲始终惦念孩子的心。父亲当年被迫离开家庭后,选择定居北戴河,正是因为当年带着儿子来北戴河时,儿子说的一句话:“这就是我的家!”虽然不能守护在儿子身边,但只要住在儿子心目中的这个家,自己就仿佛从未走远。儿子和父亲的和解,通过共舞一曲而完成,当身体贴近的时候,心灵也在靠近。

影片中的白塔于谷文通而言,既象征着家的归属感,更像是其内心深处隐藏的一道光。虽然一路走来充满了落寞和苦涩,但依然保留着光亮和纯真,永远都值得去追寻。这亦如张律所言:“我们的生活其实没有那么清晰,都像迷宫一样,而当迷失的时候,白塔就起到了抚慰的作用。”

不管世界如何变化,总还有很多东西是不变的,譬如对亲情的眷恋、对故土的不舍,《白塔之光》要传递的,正是不要遗忘这人生的美好——唯有真情最动人。

田野中盛开艺术之花

——“三农”影视高质量发展暨电影《八角笼中》研讨座谈会侧记

□陈周行 邢路易

在新时代环境下,为了适应农村电影新趋势,需要不断创新、探索和尝试。乡村振兴这一伟大实践为文艺工作者,特别是电影工作者提供了难得的机遇,同时,也提出了严峻的考验。“三农”题材电影作品,既是农业农村发展史,又是农民的奋斗史和心灵史,更是田野里长出的艺术之花。

近日,在2023中国农民丰收节第六届中国农民电影节期间,由中国农业电影电视中心牵头组织的“三农”影视高质量发展暨电影《八角笼中》研讨座谈会于内蒙古巴彦淖尔市举办,影视艺术专家、“三农”领域学者、电影从业人员等,以电影《八角笼中》作为鲜活的样本,围绕文化自信与共鸣,深入探讨了在现实条件下,中国“三农”影视该如何更好地构筑中国精神、中国价值、中国力量,又该如何推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,从而闯出一条高质量发展之路。与会者一致认为,“三农”题材电影承载广袤农村的时代变迁,农村题材电影高质量发展要紧跟时代、扎根人民,讲好乡村振兴故事。

与时俱进 呈现丰富多彩面貌

进入新时代以来,“三农”影视的题材更新了,不再局限于农村家庭生活、革命战争等传统领域,而是更为深入挖掘当下农民的精神文化生活、展现农村经济社会发展、反映城乡结合进程等新领域,为观众呈现丰富多彩、多层次的农村生活面貌。同时,电影创作者也更加注重故事情节的独特性和深层次挖掘。

中国电影基金会理事长张丕民强调,我国由农耕社会转型而来,其中的文化底蕴是其他文明所不具备的,五千年历史和蕴藏其中的巨大文化宝藏有待挖掘。因此,电影行业不仅要要把目光聚焦在当代的乡村振兴等工作上,也要有世界视野和国际胸怀,更要将农村电影的门槛提高,从而助力农村电影产生更大的活力。

“中国‘三农’题材电影实际上是从另一个侧面展现了中国电影发展的历史面貌。”中国艺术研究院电影电视研究所副所长、研究员孙承健认为,中国“三农”题材电影从某种意义上来说,是与整个社会历史发展变迁联系最为紧密的一种电影类型。《八角笼中》用骨气标识了其内在精神指向,也回答了一部作品该如何与社会、与观众之间形成深切的对话交流。

电影《八角笼中》根据真实事件改编,影片以独特的视角,讲述了主人公向腾辉(王宝强饰)带领一群大山深处的孩子,通过不懈奋斗,克服重重困难,冲破命运牢笼,探寻人生出路的故事,电影上映至今票房已突破22亿元。与会者认为,《八角笼中》文戏与武戏相得益彰;文

戏中有武戏的强劲张力,武戏中有文戏的精彩叙事。

北京电影学院管理学院院长吴曼芳认为,《八角笼中》在内容上很好地体现了创新思维,通过类型电影和题材的差异化组合创造了新的影片风格。传统体育影片一般以奋斗拼搏为叙事逻辑,以为国争光为组织表达,较为强调竞技的氛围塑造。而《八角笼中》仅仅将格斗竞技作为切入点,用温暖现实主义的手法讲述了符合主流价值观的奋斗故事。这种现实主义题材和竞技体育的新组合符合主流价值观的表达,让更多观众形成强烈的情绪共鸣。

长影集团监事会主席王亮表示,在乡村振兴的时代背景下,长影集团始终将“三农”题材影视作品的高质量发展放在影视创作的首要位置。自2008年设立我国第一家国家级农村题材电影创作基地以来,多部经典影片发扬了聚焦现实、扎根生活、刻画小人物、反映大时代的艺术风格。

深度共情 永远不能脱离群众

在中国广播电视社会组织联合会秘书长万顺府看来,中国农民电影节及其系列活动的成功源于结合现实并贴近农民生活所带来的生命力。而《八角笼中》的成功,则印证了王宝强那句“我是一个农民的代表,我要为农民做实事,展现农民的生活,发扬农民的形象”。

对此,2023中国农民丰收节第六届中国农民电影节形象大使,《八角笼中》导演、主演并参与编剧的王宝强分享道:“一直想拍一部真正属于中国人,且较接地气的,与观众产生共鸣的中国故事,《八角笼中》恰恰契合了这一初衷。”

在回顾创作过程时,王宝强说,《八角笼中》是主创团队历经6年打磨的一部现实题材影片,是一部讲述中国故事、体现中国精神的影片。影片中,通过人物的成长故事向观众展示了坚持、拼搏

和自我超越的重要性,激励着人们不断追求自己的梦想和目标。因此,“在我看来,文化自信是能够被感受到的力量”。

交流期间,王宝强表示:“电影是创作者与观众的对话,用心讲好中国故事,永远不能脱离群众,永远要为基层发声,由此才能不断创造出更有能量、可共情的农村题材电影,这正是电影的魅力。”而这也道出了与会者的心声与共识。孙承健也认为,立足于现实的生活体验,始终是创作者的核心命题。可以说,唯有积淀丰富的生活体验,才能创造出优秀的艺术作品。

中国电影家协会青年和新文艺群体工作委员会会长孙崇磊认为,《八角笼中》提供了“三农”影视高质量发展的样本参考。“影片关切了基层人民的生存状况,有着对社会的悲悯情怀,展现了人性的光芒与梦想的力量。透过镜头传递了一股难得的真挚,这些都深深感染和打动着观众。”

《八角笼中》对中国贫困山区的关注节点,恰是中国开启脱贫攻坚的前奏和序曲,因而为呈现的乡村基层叙事构建了现实可能性。对此,王亮认为,这部影片之所以能够引发社会共鸣,是因为其底色是温暖的,体现了一种自强不息的拼搏精神,这也正是中国农民的底色。电影对现实质感的营造,确保了其现实主义的风格,也彰显了主创深切的人文关怀。

“电影绝不仅仅是几个镜头、几种色彩,还应该利用新颖的叙事手法,唯此才能昂首阔步地讲好中国故事。”在著名编剧史建全看来,《八角笼中》中的剪辑手法颇有特色,叙事也很新颖,多处将不同时空的事件交叉剪辑在一起而且做到了顺畅呈现。同时,影片结尾剧情反转所带来的冲击将全片情绪推向高潮。

打破定式 展现中国“三农”形象

新时代迎来农村电影新发展,政策

支持、人才培养、市场拓展等方面的共同努力,推动着农村电影产业的繁荣发展。“农民如何适应现代化,农村如何实现振兴,这些都需要电影人以自己的方式促进实施,从而达到乡村振兴的目标。”万顺府说。

结合中国农村题材电影的发展,孙崇磊表示,农村电影在本质上依然要遵循电影艺术创作的规律,在艺术呈现上要有更高的要求,尤其是在电影的镜头语言和影像质感的把握上,要建立自己独特的语言体系和美学特征。同时,在观众定位方面,要打破定式思维,不仅要给农民看,更要让观众走进影院,让更多观众产生共鸣。

吴曼芳进一步说道,在中国高质量影视作品转型的关键时期,行业需要更多像《八角笼中》的影片,其很好地证明了现实主义精神、浪漫主义情怀的影片是有市场潜力的。即使电影中没流量是艺人的助力,也依然可以凭借着内容和口碑赢得观众认可。

电影可以借用更为直观和生动的方式展现文化和价值观,从而更容易跨越语言和文化的障碍,引发观众的情感共鸣。“电影产业不仅要重视前端制作还要顾及后端开发。”好莱坞产业联盟(中国)投资管理集团总裁高志峰介绍,美国阿甘餐厅的原型是电影《阿甘正传》里的一个餐厅,电影热播后,“阿甘餐厅”被授权,电影IP的影响力最终延续到了线下的实体餐厅,收入十分可观。而同样是励志题材的《八角笼中》也可借鉴其IP开发,把影视IP产业最大化。一个衍生品、一个主题餐厅或主题咖啡厅,不仅可以带来更大的经济效益,还能更进一步加强中国文化的感染力。

对于如何让农村题材电影引起世界关注与共鸣,吴曼芳还谈到,中国农村题材影片国际化传播面临着文化折扣影响、发行渠道限制以及观影习惯差异等问题。因此,农村题材影片的国际化传播也需要针对性地予以解决。比如,故事讲述的视角、主题呈现、价值观的传达都应该更具世界性,或者说更具普世性。因为内容题材的特殊性,对海外市场的推广也不能一蹴而就,而是要考虑多种文化因素和地缘关系。比如,可以从东南亚华人文化圈起步,逐步进入韩国、日本、新加坡等,最终迈向欧美市场。此外,农村题材影片的海外推广还可借力外交、商务、商务、电影等行业主管部门,整合资源并成立农村影视海外推广基金,开展与更多国家的交流合作,将农村电影打造成为展示中国“三农”形象的一张国际化名片。

“乡土文明是中华文化之根,文化铸魂则是乡村振兴之本。”正如中国农民电影节发起人、总导演,国家一级导演高光磊表示,“中国农村题材电影不仅仅在于电影本身,更在于广泛的文化层面的交流。”

以动画电影为载体,推动环保意识深入

□袁铨

随着社会对环境保护和可持续发展的关注日益增加,生态自然观也逐渐成为中国动画电影创作的一个重要主题。动画电影作为一种具有广泛影响力和表现力的艺术形式,越来越多地探索和呈现生态自然观。通过动画艺术的表现和故事情节的塑造,国产动画电影向观众传递着对自然环境的关怀、生态平衡的重视以及生态意识的唤醒。本文通过探讨国产动画电影生态叙事的现状、问题以及发展路径,旨在呼吁更多创作者关注生态主题,推动环保意识的深入普及。

强化生态叙事的核心思想

近年来,国产动画电影在生态叙事方面已经开始起步。例如,《熊出没》系列通过展现憨厚可爱的动物形象,唤醒人们对自然界和野生动物的保护意识等。这些作品不仅具有艺术观赏性,而且能够引发观众对环境保护和生态平衡的关注,具有积极的社会意义。

尽管国产动画电影在生态叙事方面有所进展,但仍存在一些问题需要解决。一是缺乏多样性。目前在国产动画电影中关于生态主题的内容相对较少,缺乏不同风格和类型的作品。应鼓励创

作者进行更多的探索和尝试,以丰富的题材和风格,满足观众的多样需求。二是缺乏深度与创新。我国已有的一些以生态为主题的动画电影,其所表现出的生态理念还不够深入人心。创作者需要通过研究和了解环境问题,融入创新的故事情节和视觉表现手法,通过生动有趣的故事情节和角色塑造,使生态叙事更加引人入胜,并唤起观众的共鸣和思考。三是过分强调娱乐性。在市场经济的大背景下,动画电影本身虽然是文化艺术作品,但背后的出品方关注的核心始终是票房和收益,这使得动画电影的娱乐性更为突出,生态叙事中的核心思想和议题反而会被淡化。四是缺乏对实际行动的具体呼吁。有些国产动画电影虽然传达了环境保护的意识,但并没有落实到具体操作层面。创作者可以通过塑造积极向上的角色形象,强调环保行动的重要性,并进一步促使观众将意识转化为实际行动。

生态叙事的核心思想是通过动画电影传达人与自然相互依存、和谐共生的理念,激发观众对环境保护的意识和行动。通过对目前国产动画电影生态叙事现状以及问题的分析,可以得出以下结论:首先,要提高国产动画电影的生态

叙事水平,就必须提高创作者的生态意识;其次,借助动画电影的力量,以儿童为主要受众群体,对环境保护进行教育宣传;再次,我国动画电影要走生态叙事之路,就必须将当前面临的生态问题与人类文明相结合,强调人类与自然环境的相互关系,倡导对自然的尊重和保护。通过描绘自然界的美丽与奇妙,让观众体验到人类与环境的和谐共生,唤起对自然平衡和生态系统的珍视。

推动科技与艺术的结合应用

随着科学技术的发展,科技与各领域的融合正在进入深水区,国产动画电影也应抓住这个机会,通过与科技的结合应用,动画电影可以更好地阐述环境保护的重要性,激发观众的情感共鸣和行动,同时,提升电影的艺术价值和视觉体验。这种结合能够创造出震撼人心、发人深省的作品,为推动社会对于环境问题的关注和行动作出贡献。

首先,要充分利用最新的动画技术,如计算机生成图形(CGI)、虚拟现实(VR)和增强现实(AR)等,打造逼真、精美的视觉效果。这些技术可以帮助创作者构建令人惊叹的自然景观、

栩栩如生的动植物角色,增强观众的沉浸感。

其次,注重数据可视化与科技结合,通过与科学家、环保组织和专业咨询机构的合作,将科学数据转化为可视化的动画呈现。例如,将气候变化数据、生物多样性研究成果等以动画形式展示,帮助观众更好地理解并关注环境问题。

再次,强化生态动画电影的参与性与互动性,结合科技手段,提供与观众深度互动的手段。例如,利用虚拟现实技术让观众沉浸式地进入动画世界,与角色互动、探索环境;或者通过应用程序、游戏化元素等,增加观众的参与感,鼓励更多人积极参与环保行动。

借力跨界合作与政策扶持

自然生态题材动画电影要想走向长远发展,就应学会向外借力,多与科技公司、环保组织、艺术家等进行跨领域合作,共同探索科技与艺术在动画电影中的应用,通过合作可以从不同领域获得创新思维和技术支持,推动生态叙事的创新发展。

同时,多向相关政府部门借力,政府部门可以制定相关政策和措施,

鼓励相关题材动画电影的创作和发展。例如,提供资金支持、设立专项基金,以支持创作者和团队在科技与艺术融合应用方面的研究和实践。同时,可以建立奖项和举办展览活动,推动相关作品的展示和传播,提高其社会影响力。借力跨界合作和政策扶持能够为生态动画电影的发展提供更多的机会和支持,通过各方的共同努力,为环境保护事业作出更多贡献。

总之,国产动画电影作为一种具有广泛影响力的艺术形式,有着无限的潜力去传播环保意识和呼唤生态平衡。解决现有问题后,国产动画电影生态叙事将迎来更加广阔的发展空间。相信在各方的共同努力下,国产动画电影将成为引领环保意识普及与行动的重要推手,为实现可持续发展贡献力量。

(作者系北京师范大学艺术与传媒学院博士生,桂林旅游学院文化与传播学院讲师。本文系2022年广西高校中青年教师科研基础能力提升项目“场景理论视阈下新媒体赋能‘非遗’保护策略研究”阶段性成果,2022年文化和旅游部部级社科研究项目“场景理论视阈下新媒体赋能非物质文化遗产保护策略研究”阶段性成果。)