

观·影

《倒仓》：盛夏里的青春风

□本报记者 杨雯

虽然青春电影《倒仓》即将于7月27日全国公映,但有关话题却已经发酵。该故事以戏校学生孙小磊迟来的变声期作为切入点,讲述了他和时佳慧、谢天赐几个少年在追梦的路上奋力奔跑,努力成为自己人生主角的青春成长故事。

影片用真实的镜头语言,细腻地表达了少年在青春期中悸动的懵懂,用最真挚的情感传递青春的明媚、灿烂、迷茫、挣扎等情绪,更能让观众感受到新演员、新表达、新题材的“新生”的力量。

展现少年故事

何为倒仓?导演、编剧张裕笛如此阐述:“倒仓,其实就是青春期开始的标志,这样一个对普通人来说再平常不过的生理现象,居然直接决定了那些京剧演员的命运。似乎我们每个人青春期中都感受过,那些虚无缥缈的焦虑,面对命运的无力感,都找到了一个具象化的载体,都可以被凝结在‘倒仓’这样一个小小的时刻。”

“《倒仓》最初的想法是从2017年开始的,7年的时间是故事里少年们对梦想坚持,也是我们对创作的坚持。”张裕笛表示,在《倒仓》中,观众看到的不仅是青春期的阵痛与迷茫,更多的是有关年轻人的选择,以及为梦想付出的韧劲儿。”

片中,少年自述“我要是能唱好了,就能跟爷爷一样给家里争光”表达了孙小磊对“成角”的渴望,同样也预示着一“追梦”这条路的层层困境。同样在这条路上努力前行的时佳慧、谢天赐也承受着来自外界的“歧视”,少年们敏感易碎的神经被触动,矛盾也愈演愈烈……这些有关青春的躁动不安,带领着观众又一次回到那段无法忘怀的时光。

电影文本从传统文化出发,辐射的落点是所有经历过青春和正在经历青春的人。倒仓的到来,让那些青春期的迷思与对未来的期待变得逐渐清晰起来,对“成为我自己”的呼唤成为了青春最有力的呐喊。

“其实我们在筹备《倒仓》的过程中,会有很多人问我,倒仓这样一个比较特殊的青春期,和广义上更多普通人的青春期最大共性是什么?”张裕笛认为,对于学京剧的孩子来说,倒仓就是他们青春最大的那道坎儿;对于更多的普通人来说,青春期也要经历高考或者某一件大事。“很多人会觉得人生的全部希望都压在这件事上了,可是,我们希望通过《倒仓》给大家传递的是,人生其实还有更多的面向和可能性。”

“你面对的并不是一座独木桥,而是一座立交,它有很多不同的目的地,有很多不同的出口。因此,不要害怕你走的每一条路,因为每一个选择都是正确的。”张裕笛表示。

致力京剧传承

《倒仓》除了让普通人在其中清晰“照见”自己的青春模样外,更呈现了年青一代戏曲人的成长与传承。

为了贴近真实的年轻戏曲人生活,张裕笛和创作团队经过了多次采风,获得了很多灵感。“我们发现京剧的元素是融入戏曲人生活方方面面的。”张裕笛讲了一个小细节印象特别深刻,她在朋友圈中看到一张照片,上面是一群学京剧的孩子在路边吃烧烤,但是其中一个孩子脸上还带着京剧花脸的妆,桌子旁边也放着训练用的刀枪棍棒。这给了张裕笛很大的启发,她和团队更大胆和主动地尝试,把更多的生活场景和京剧结合起来。

这是一部反映戏曲人成长的电影,片中必不可少的就是很多京剧的选段,例如《武家坡》《杨门女将》《锁麟囊》等。在京剧选段的选择上,张裕笛透露,基本的原则就是在观众耳熟能详的片段中,挑选可以和剧情相契合的部分。比如,学生们第一次初选彩排的时候,时佳慧唱的是《捉放曹》,她那句词是“听他言吓得我心胆怕”,对应的就是孙小磊正在面对他的谎言可能被父亲拆穿的紧张情境。又如,孙小磊、时佳慧、谢天赐三个人在酒吧里蹦迪的时候,穿的是薛平贵不同时期的戏服,即同一个人不同时期的不同扮相,这代表着他们三个人很像彼此,但是每个人又有自己的特点,就好像是一个角色的不同面。再如,结尾时孙小磊、时佳慧去为谢天赐送行,他们唱的是《定军山》里的“上前个个俱有赏,退后难免吃一刀。众将与爷归营号,到明天午时三刻成功劳”。“这是我们特别喜欢的一个结尾,三位少年面对着迷茫,不知去向的青春,却唱起这样一个斗志昂扬段落,作为给自己下一阶段旅程的战歌。”张裕笛说。

在《倒仓》这部带着戏曲元素的青春片中,传统文化与靓丽青春可谓是新奇碰撞,巧妙融合,又相得益彰。

专家热议电影《出发》——

探寻历史 回望初心

□本报记者 杨雯

1917年俄国十月革命前夕,世界大战纷飞、中国军阀混战,临近师范毕业的学生毛泽东,携学友萧子升徒步千里、漫游民间,见世间万象与民生百态,通过亲身体验探寻世间真相与人生意义,这些经历深深地影响了他们的思想和未来的人生道路。

这一段故事,被写进了电影《出发》中。该片以独特的视角和叙事手法,展现了当时“新青年”的精神风貌和生活态度。它如同一堂生动的“电影思政课”,让观众在光影交错中感受到历史深度与时代律动。7月16日,在由中国文联电影艺术中心主办、中国电影家协会电影文学创作委员会承办的电影《出发》专家研讨会上,多位专家学者从创作手法、叙事方式、人物塑造、艺术表达、影像风格等多个方面对该片进行了探讨,充分肯定该片在主旋律题材创作方面取得的成绩与经验,对影片在类型与题材创新上作出的探索表示认可。

塑造青年毛泽东形象

电影《出发》以其深刻的历史主题、独特的艺术风格和精湛的制作技术,成为院线电影中独树一帜的英雄成长故事。通过毛泽东的观察和行动,展现了他对新旧冲突和国家前途的思考,用较为真实的电影语言塑造了一个可爱可信的青年毛泽东形象。影片中,带有伟人光环的历史人物通过创作者们视听造型的精心打造,将其还原成了有血有肉的“普通年轻人”形象。

中国文联电影艺术中心常务副主任宋智勤认为,该片突破了传统叙述方式,深入展现了青年毛泽东在经历挫折,认清现实后从迷茫到觉醒的成长过程。通过动态展示人物的思想转变和逐渐成熟,唤醒观众的情感认同和价值认同,塑造了更加立体、生动的青年毛泽东形象。

中国电影评论学会会长、研究员,中国电影家协会原分党组成员、秘书长饶曙光认为,影片如何寻找立足点以及自身调性,是电影创作最核心的核心。而电影《出发》展现了独特的想象力和作者风格,成功地找到了自己的调性,体现了艺术追求和表达。“影片成功塑造了青年毛泽东的形象,使观众看到

一个‘全新’的毛泽东。这样创新的艺术表达拓展了影片的艺术深度。”

“从青年毛泽东的角度展现其成长历程,是一个不可多得独特视角。”在中国电影家协会副主席、中国文艺评论家协会副主席、清华大学教授尹鸿看来,虽然原有的素材有限,但主创团队通过收集毛泽东与萧子升二人的信件,结合当时的时代背景与史实资料,在尊重历史的基础上做到了从历史出发的再次创作。“毛泽东对于自身精神及体魄的修炼,也通过夜宿水缸、野外生火、渡江救人等具体事件表现了出来。”

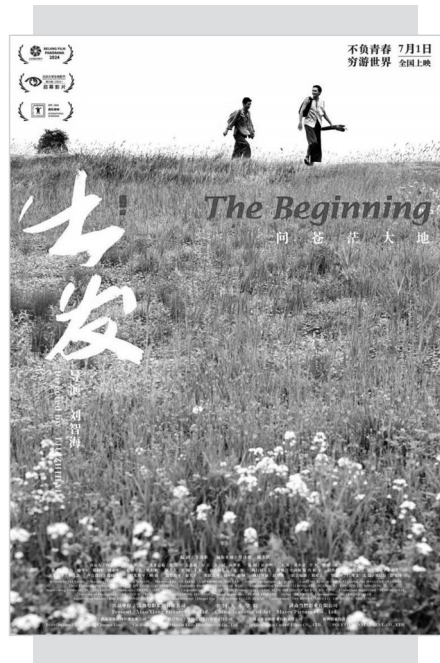
同时,尹鸿还认为,通过这一路所见所闻,青年毛泽东也拓宽了他对于社会乃至整个中国现状的认知。“影片展现了毛泽东对于中国向何处去、中国如何能够在这个世界上立住脚跟、文明该如何继续延续等深层次问题的思考,探索了他寻找救国救民道路的过程。这些线索交织在一起,与当代社会产生共鸣,激励年轻人探索世界,感知社会。”

开拓重大革命历史题材新视角

伴随着青年毛泽东的步伐,1917年湖南的社会百态徐徐展开,形成了一幅生动的“清明上河图”。

中国文联原党组成员、书记处书记,中国电影家协会原分党组书记、驻会副主席张宏用“生存与民众”“寻觅与问道”“思考与励志”三组关键词总结了自己对于这部电影的体会。他表示,影片描绘了1917年中国人民在帝国主义、封建主义和官僚资本主义压迫下的生存困境,展现了民众在旧社会的艰难生活。“船上带着孩子投奔当兵丈夫的妇女,众多村民聚集、诉说苦难遭遇的寺院,以及需要护照才能逃荒的民众,都揭示了当时社会的悲惨现实。影片的灰色基调深刻控诉了旧社会的压迫。”

“电影从青年毛泽东的社会调查出发,开拓了这类重大革命历史题材此前未曾发掘的视角,填补了该领域的空白。”中国电影家协会电影文学创作委员会会长、原国家广电总局电影剧本规划策划中心主任张思涛表示,影片采用了纪录片风格和散文式结构,通过一连串纯粹、原始的生活画面,以及独立的小

故事,真实反映了当时的社会现状。

正是随着历时一个半月游学调研的展开,沿途民生百态令人触动,毛泽东逐步意识到周围同学提出的教育救国、实业救国,各地军阀倚仗的武器装备都不是改变中国落后挨打命运的最终选择,不禁本着实事求是的精神,探寻救国救民的“大本源”。

而这种以主人公旅途经历构成连续事件的序列模式架构全片,也是中国电影评论学会秘书长、中国文艺评论家协会新媒体文艺评论委员会秘书长胡建礼所说的“公路片”“历险片”模式。在他看来,这样的架构方式具有很强的观赏性和戏剧性,值得当代青年学子思考借鉴。

探索诗意影像表达

电影《出发》故事线索明晰,内容现实指向明确,乍看似乎与常见的人物传记电影并无二致。然而,一旦进入影片的影像世界,就会从不同层面感受到贯穿全片的诗意。

中国美术学院党委书记、教授金一斌提到,电影《出发》采用了较具特色

的艺术手法来实现其独到的美学风格,延续和深化了诗意风格,在东方美学体系下讲述了伟人特殊的成长之路。影片通过大量留白和强烈的主观意愿处理,完善了叙事美学风格,具有明显的创新和改革特色。

中国美术学院电影学院院长助理、导演系主任、副教授周佳韵用“卷轴画式的影像艺术”来形容该片。她表示,影片中的绘画性表现出强烈的中国传统风格,其开放性和动态性使得画面充满生命气息。“导演通过自由的摄影机运动,营造出一种既非第一人称也非全然客观的视角,使观众的目光融入画布之中,仿佛置身于传统的中国卷轴山水画中。”

同时,影片不同于传统主旋律电影中对英雄式个体的突出描绘,而是选择将人物舒展地置放在画卷当中,展现出毛泽东的精神成长过程。“《出发》是一部‘诗画一体’的电影,通过对于形式的极限使用,探索了中国诗电影的影像表达。电影不仅展示了青年毛泽东的成长历程,还将中国人的精神力量融入山水之中,借鉴了中国传统绘画的视觉形象,构建了属于中国人的心灵空间。影片对于电影语言的传承,以及用山水画的影像形象呈现,最终成就了一首献给青年伟人和中华大地与人民的电影诗歌。”周佳韵说道。

这部影片的创作风格也让中国电影家协会电影文学创作委员会常务副会长兼秘书长张弛有一种非常新鲜的感觉。他表示,从第一个镜头开始,便感受到它与众不同的风格,特别是那种诗画和散文风的影像风格。“整个电影给人的感觉很安静,没有剧烈的冲突,适合细细品味。对于描绘毛主席这样的伟人,以往很多电影都呈现过,但这次全新的表现方式确实令人耳目一新。每一个镜头都像一幅中国山水水墨画,美不胜收,这也许正是这部电影最吸引人的地方,也是创作者们追求的目标之一。”

该片由潇湘电影集团、中国美术学院、湖南当燃影业共同出品,已于7月1日在全国正式上映。期待广大观众在影片的感召下,与革命先辈们并肩,勇敢地迈出探索的脚步,追寻那些能够点燃内心火焰的真理与梦想。

《夏天的蜗牛》:用电影力量守护儿童安全

□李巨涛 彤小爱

夏季高温来袭,溺水事故进入易发期、高发期。为预防暑假期间溺水事件发生,近年来,全国各地多措并举,积极开展形式多样的防溺水宣传教育活动,全力筑牢防溺水安全“防护网”。而电影作为一种大众文化产品,凭借其独特的艺术魅力和广泛的影响力,逐渐成为安全教育的新载体。电影《夏天的蜗牛》作为一部以儿童安全为主题的电影,通过寓教于乐的方式,为少年儿童的安全教育开辟了新路径。

近期,《夏天的蜗牛》先后走进青岛市城阳九中、青岛市崂山区金家岭学校,举办“电影进校园,光影助成长”全环境立德树人系列活动,与青岛市市北区立新小学组织安全系列活动等,同时,还在全国范围内通过中国电影基金会,举办进校园公益活动现场千场,观影人群超过50万人,受到小学、初中、高中等不同阶段学生的喜欢。

巧用元素

电影中的多个元素可以有效地提高观众的安全意识,这些元素通过生动的画面、感人的情节和深刻的内涵,引导观众关注并理解安全知识,从而在日常生活中更加注重安全。

在故事情节与角色塑造上,电影通过展示或真实或虚构的灾难场景,如火灾、水灾、地震、沉船等,让观众直观感受到灾难的破坏力和不可预测性,这种视觉冲击力强的场景能够激发观众的危机意识和自我保护意识。同时,电影中的角色在面对危险时的行为选择,无论是正确的自救互救行为还是错误的逃避行为,都会成为观众学习和对比的对象。正面的角色行为示范,如保持冷静、有序逃生、使用安全设备等,能够引导观众树立正确的安全观念。

在特效与场景设计上,电影中的特效制作能够模拟出各种危险场景,如爆炸、倒塌、洪水等,让观众仿佛身临其境。这种逼真的体验能够加深观众对危险的认识和理解,从而提高他们的安全意识。同时,电影中的场景设计往往注重细节,包括安全出口的位置、逃生通道的布局、安全设备的使用等。这些细节设计不仅增加

了电影的真实性,还能够让观众在观影过程中学习到实用的安全知识。

在音乐与氛围营造上,通过旋律、和声和节奏等手段,电影音乐能够营造出紧张、悲伤或希望等不同的氛围,使观众更加深入地了解故事情节和人物形象。在安全意识教育中,音乐可以通过情感共鸣来增强观众对安全知识的记忆和理解。并且,电影还可以通过音效、配乐和画面色调等手段营造出不同的氛围,如紧张悬疑的氛围可以突出危险场景的紧迫性,让观众更加关注安全问题;轻松愉悦的氛围可以用来展示正确的安全行为带来的积极效果,激励观众学习和模仿。

在教育信息与提示上,电影可以在故事情节中巧妙地融入安全知识,如逃生技巧、自救方法、安全设备的使用等。这些信息以直观、生动的方式呈现给观众,使他们在观影过程中自然而然地接受并理解。同时,电影可以通过字幕、旁白或角色对话等方式给出明确的提示和警示,针对具体的危险场景或行为选择进行解释和说明,帮助观众更好地掌握安全知识,提醒观众注意安全问题。

寓教于乐

《夏天的蜗牛》是一部由青岛市教育局、青岛市应急局、青岛东唐欢乐影业有限公司联合出品的儿童安全题材奇幻电影。该片从小男孩夏天的视角出发,通过妙趣横生、奇幻冒险的故事情节,向观众讲述了爱与生命的故事。

电影以校园故事和夏令营故事为切入点,避免宏大叙事,用讲故事的方式讲述学生的日常安全问题。影片中巧妙地融入了火场逃生、地震自救、交通安全、诱骗防拐以及防溺水等数十个应急安全知识,将电影的艺术感染力和应急知识紧密结合,使原本枯燥无味的安全教育变得生动有趣。这种寓教于乐的方式极大地提升了学生的学习兴趣 and 积极性,使他们在轻松愉快的氛围中掌握了重要的安全知识。

片中的故事情节和应急安全知识紧密相连,使学生在观影过程中自然而然地接受了安全教育。通过观影和互动交流,学生们不仅了解了各种安全隐患和防范措

施,还学会了如何在紧急情况下自救和互救,这种直观的教育方式有效提升了学生的安全意识和防范能力。

电影进校园活动以其独特的艺术形式和深刻的教育内涵为少年儿童的安全教育提供了新的思路和方法。观影过程中,学生们被电影中生动的故事情节和奇幻的视觉效果所吸引,同时也深刻感受到了应急安全知识的重要性。观影结束后,电影的主创团队登台为大家讲解电影的幕后故事,并与学生进行互动交流。学生们积极提问,与导演和制片人共同探讨电影中的安全知识。活动现场气氛热烈,氛围浓厚,学生们在轻松愉快的氛围中掌握了重要的安全知识。这一系列活动不仅在学校内部产生了积极的影响,还引起了家长的广泛关注和支持。许多家长陪同孩子一起观看电影并参与互动交流,共同学习应急安全知识。这种家校共育的方式有助于形成教育合力,共同促进少年儿童的健康成长。

长效可行

虽然《夏天的蜗牛》在青岛拍摄并上映,但其教育价值和意义具有普遍性,可以广泛应用于全国学生的安全教育中,为其他同类影片提供借鉴。政府和教育部门应加大对优秀安全教育影片的扶持和推广力度,鼓励更多影视制作机构投身于安全教育影片的创作和生产中。并且,通过电视、网络等媒体平台广泛宣传和推广此类影片,让更多的学校和学生受益。

首先,精选安全教育题材,提升电影内容质量。该类影片在选择题材时,应明确安全教育的目标受众和具体领域,如交通安全、消防安全、防溺水、防灾减灾等。根据目标受众的特点和需求,选择或创作具有针对性的电影内容。在创作时,应注重故事情节的构建,通过生动有趣的故事吸引观众的注意力,使观众在观影过程中自然而然地接受安全教育。故事情节可以围绕真实案例进行改编,以增强电影的现实感和说服力。

同时,电影应传递积极向上的价值观,展现人们在面对危险时的勇敢、智慧和团结精神。通过展现正面形象和榜样力

量,激发观众的共鸣和认同感,从而增强安全教育的效果。

其次,创新宣传方式,扩大电影影响力。利用电视、网络、社交媒体等多种渠道对安全教育电影进行宣传和推广;通过制作预告片、海报、短视频等宣传材料,提高电影的知名度和关注度;与政府、教育部门、学校等机构合作,共同推广安全教育电影;通过组织观影活动、开展互动交流等方式,让更多观众了解并观看电影;在公共场所、学校、社区等地开展公益放映活动,让更多人免费观看安全教育电影。总之,通过综合利用多种手段,进一步扩大电影的影响力,提高公众的安全意识。

再次,加强互动环节,提升观众参与感。在观影结束后组织观众进行讨论和交流,引导他们分享对电影的感悟和思考,通过讨论和交流,可以加深观众对安全知识的理解和记忆;邀请相关领域的专家或从业人员为观众讲解电影中的安全知识和应对技巧,通过专家的讲解和答疑,可以进一步提高观众的安全意识和防范能力;设置互动体验环节,如模拟逃生演练、安全知识问答等,让观众在参与中学习和掌握安全技能。

最后,建立长效机制,持续推动电影与安全教育的结合。建议政府出台相关政策支持电影与安全教育相结合的相关工作,通过提供资金扶持、税收优惠等措施,鼓励更多影视制作机构投身于安全教育电影的创作和生产中。加强安全教育电影创作人才的培养和引进工作,通过举办培训班、工作坊等活动,提高从业人员的专业素养和创作能力。同时,吸引更多优秀人才加入到安全教育电影的创作队伍中来。建立安全教育电影效果的评估反馈机制,通过收集观众反馈、评估教育效果等方式,不断总结经验教训并改进工作方法和内容。此外,根据评估结果调整和优化电影创作方向和宣传策略。

随着教育资源的不断丰富和教育手段的不断创新,期待更多类似的优质教育资源被引入到学生的课堂中去,共同为推动少年儿童安全教育工作的深入开展、为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。