

文艺观潮

国产纪录片迎来新一轮行情

□ 张廷利

6年前,一部纪录片《舌尖上的中国》红遍大江南北,成为中国纪录片现象级的作品。2年前,纪录片《我在故宫修文物》热播,让这部片子成为众多年轻人追捧的“网红”。如今,《厉害了,我的国》《辉煌中国》《创新中国》《大国重器》等热播,这些纪录片用镜头记录了时代变迁,用影像展现了大国风貌,深受各年龄层观众的追捧。

在刚刚过去的2017年,国产纪录片爆款频出,涌现出一大批叫好又叫座的作品。这一年,国产纪录片逐渐从冷门小众走向大众,备受年轻人的喜欢。这些纪录片不仅成功突破了市场各类商业片、剧情片包围的困局,更有可能“拯救”传统媒体,让观众重回电视。有人评价说,“国产纪录片进入了黄金时代”。不仅如此,种种迹象表明,国产纪录片又迎来新一轮行情。”

电影《厉害了,我的国》剧照

资料图片

真实记录传递主流价值

真实记录是纪录片的本色,拍摄现实题材纪录片,需要投入很多时间、资金、精力、感情,优秀作品在创作过程中不仅要精益求精,而且还要扎根人民,走到生活深处,用新的理念和新的技术手段,赋予纪录片更多时代气息和现代魅力。

近年来,一批“沾着泥水”“带着露珠”的现实题材纪录片,《我们这五年》《我们的青春》《中国表情》《零零后》等讲述中国人奋斗故事的作品涌现,这类纪录片立足现实生活,洞悉社会热点与痛点,反映了社会深层次的文化内涵,成为“中国梦”最好的注解。立足现实题材土壤,把握时代情绪,拍出叫

好又叫座的现实题材纪录片,是新时期纪录片人的使命与责任,如何去更好地完成这项使命也是当下纪录片导演们普遍探讨的话题。但无论在何种渠道传播,现实题材纪录片的创作根基始终是要立足当下,把握时代情绪。因为,只有真实的故事才能打动人心。如《我们这五年》把一个重大的主题以一种小而轻的方式破题,《我们的青春》则寻找在你我身边那些平常的作品涌现,这类纪录片立足现实生活,洞悉社会热点与痛点,反映了社会深层次的文化内涵,成为“中国梦”最好的注解。立足现实题材土壤,把握时代情绪,拍出叫

新媒体表达受年轻人追捧

前些年,纪录片《我在故宫修文物》在网络平台热播,吸引了众多80后、90后观众的目光,让纪录片这一小众艺术真正走进了年轻人的内心世界。据相关调查数据显示,2017年纪录片在网络视频用户的偏好中位居第五,占比30%,比2016年上升三位。网络视频用户整体偏年轻化,纪录片的受众也

是如此。《寻找手艺》《如果国宝会说话》《水果传》《创新中国》等几部作品也间接印证了这一点,大批年轻人自愿充当“自来水”宣传,从而使这些纪录片成为网红。中国社会正趋向“橄榄球”型结构,有消费能力的人群逐渐构成主流群体,他们有较为成熟的世界观,对社会痛点具备反思能

讨论。这类纪录片以翔实的史料为内核,运用多元的表现手法展现中华民族的悠久历史与各地的风土人情,激发了观众强烈的民族自豪感与自信心。如《苏东坡》以苏轼贬谪黄州四年的生活为主线,观照其一生的心路历程,并辅之以当今最新的苏东坡研究成果,再现一个最丰富、最接近本真的苏东坡形象。《本草中华》则以轻松有趣的基调来呈现富有传奇色彩的中华本草,寻访与中药有着深厚情感羁绊的人物故事,探究根植于中华文化中的生存智慧和处世态度。《百年巨匠》更是经过8年艰苦奋斗在2017年全部摄制完成,用110集讲述了43位20世纪中国文艺领域杰出代表,把文艺先贤还原为生动鲜活的形象,可以说是一部视觉版的近现代中国文化史。

力,对电视文化消费品质也开始有一定追求,纪录片与他们的审美趣味更加匹配。随着高收入人群和受高等教育人群的增加,越来越多的人从纯娱乐转向接受更原创、更有见解、更真实的内容。随着年轻一代的成长,他们对知识和视野的渴求,对属于这个时代的真情实感的渴求,对高品质的内容的渴求,将在文化消费升级的时代,促使真实类内容点亮下一代中国荧屏。

国际传播唱响中国声音

近年来,中国纪录片作品越来越具备国际视野,对外讲述中国故事的能力水平稳步提升,与国际优秀节目的差距在逐步缩小,较好地承载了纪录新时代的中国使命,对外展现了一个较为真实、客观、立体的中国形象。中国国际电视总公司与澳大利亚野熊公司合作的《改变世界的战争》与美国PBS电视台合作的《地球宝藏》等项目已制作完成并分别在法国ARTE电视台、澳大利亚Foxtel电视台、美国PBS电视台和韩国KBS电视台播出;与澳大利亚Sealight公司合作的《深潜》项目也即将在国际主流媒体进行排播;与美国AETN公司合作的《一带一路》(国际版)、与奥地利PreTV合作的《丝路传奇》《长城》和与澳大利亚野熊公司合作的《长征》等项目已进入筹备阶段。

在纪录片电影方面,《二十二》《地球:神奇的一天》《我们诞生在中国》等影片在票房和口碑上令人振奋,其所秉承的人文关怀、社会责任,对时代变革的推动让纪录片具备了更强的国际传播力。一直以来,纪录片是外国观众了解中国历史、现在和未来的一种内容形态,有着较强的文化感召力

和穿透力,在跨文化传播中具有较高的接受度,可以有效传递中国文化。相关机构也在积极探索与国外媒体的纪录片合拍之路,不断拓展纪录片的海外影响力,在多年的实践中取得了丰硕的成果和宝贵的制作经验。其中,央视纪录频道自成立以来,一直致力于提升国际传播能力,通过联合摄制和委托制作的方式,广泛开展与国际纪录片界的交流与合作。相关数据显示,央视纪录频道成立七年来,启动了国际联合摄制项目23部,总时长超过80小时,共投入资金约合人民币1.5亿元。已经完成了包括《喜马拉雅大淘金》《隐秘王国》《野性的终结》《非洲》等20个项目,共计63小时。国际纪录片如何更好实现跨文化传播,如何生成中国品牌?若能建构具有国际影响力的IP纪录片产业链条,打通传统媒体、新媒体、自媒体渠道,再借助国际优质平台的经验,培育具有中国属性、国际化制作、运营的传播平台,将对未来中国纪录片制作与国际传播大有裨益,中国纪录片国际传播仍在积极探索。

(作者系中国纪录片网负责人、纪录中国理事会秘书长)

《初心》:信仰的力量

□ 刘玉琴

在春风鼓荡着山河,土地和万物生机勃勃,苏醒向荣之际,农民将军甘祖昌的故事,因电视剧《初心》的热播,再次传扬于神州大地。作品鲜活描绘了这位共产党员的初心如何始终坚定不移、为民所系,如何在忠诚信仰、奋斗不息中镌刻下一个时代的精神高度。《初心》是以原新疆军区后勤部部长甘祖昌和妻子龚全珍事迹为原型创作的。将生活转变为艺术,将生活中的感动转化为艺术中的感动,素来是现实题材艺术创作的难题。这部作品在生活真实和艺术真实的有机融合,英雄人物题材创作的深层开掘上,做出了有益尝试。

甘祖昌是一个传奇人物,他1927年参加革命,1986年离世。几十年沙场征战和回乡种田的巨大人生态度,构成甘祖昌丰富而独特的人生轨迹。这部作品紧紧围绕“初心”,以当代视角深入挖掘甘祖昌精神的时代价值,塑造了一位一生为党、一心为民,艰苦奋斗,开拓进取的农民将军形象。作品突显了甘祖昌精神的纯粹和灵魂的高尚。他心存正直,心底无私。所有行为的出发点和立足点都是“为了父母兄弟,为了父

老乡亲,人人吃顿饱饭,家家住新房,过上好日子……”这是他当初参加革命的目的和承诺。后来虽身居高位,却因脑部受伤毅然请辞。从农民到将军,又从将军到农民,他本色不改,初心依旧。甘祖昌的一生是为党、为人民不断牺牲和舍弃自我的一生。回乡之后,他带领乡亲们艰苦奋斗,敢想敢做,开发虎形岭,治理冬水田,修建水库、发电站、水泥厂,创办农科所,乡亲们几辈子没办成的事,让他一个一个办成了。其赤子之心,为民情怀,在作品中被铺陈得真实生动,朴实细腻,入情人理,直击人心。甘祖昌形象的塑造过程,是创作者努力走近英雄的过程。作品没有把甘祖昌神化概念化,没有猎奇离奇,而是抓住人物的精神情怀,用朴实朴素的叙事,超越生活的重构,得到准确的提炼,表现了人物真实而明澈的内心世界,崇高而深厚的人格魅力。在宽广的历史背景和艰难的人生取舍中,令人信服地再现了甘祖昌丰富的精神世界和信仰之美。编剧雷献禾盯住“甘祖昌”题材十多年,四次深入新疆江西,采访甘祖昌战斗生活过的地方,感受农民将军曾经的热血与纯真。主演袁京安真情投入,将四十余年军

旅生涯的经历、情感融入其中,节制、克制而又爆发力十足地塑造了朴实赤诚、个性鲜明的农民将军形象,颇富创意地让将军和农民的特点融为一体。创作者的眼光、敬畏与建构能力,为这个灵魂逐渐清醒的时代提供了一个有筋骨有力量的英雄形象。对英雄人物的非套路书写,构成作品的独特品质。虽为真人真事,而没有停留在英雄人物事迹的展开与述说,内容题材上尝试开掘深层意蕴。《初心》在情感选择、价值坐标、艺术呈现上满足了当代观众的审美需求,辉映着一个时代奋发向上的精神风貌。

现实题材艺术创作靠什么打动人心?答案只能是来自于生活深处的真实故事、自觉服务于人民、提供精神力量的深情之作。几十年来,中国每时每刻都在发生巨大变化,充满着感人肺腑的故事,洋溢着激昂跳动的乐章。文艺反映现实,就要从中挖掘鲜活的生活景观,塑造体现时代价值和精神理想的英雄形象。这部作品主创人员的发现捕捉、超越重建能力令人感佩。作品不是规定任务,不是落实指令,不是要我写、要我演,而是被感动、被净化,我要写、我要演。这是一次从生活到艺术的转变,是

电视剧《初心》海报

资料图片

信仰不断提炼升华的过程,故而老故事生发出新面目。

《初心》提供了坚守信仰、踏实务实的榜样,让人们重新审视自己的内心,探寻人究竟应该怎样生活。作品因传递了鲜活的时代精神,坚持了以人民为中心的创作导向,契合了迈上新台阶的人民群众的新的审美需求,将散发出持久温润的光,也将不断激活中国人心中强劲而坚忍的意志与梦想。电视剧《初心》的创作,是学习贯彻习近平总书记文艺工作座谈会上重要讲话精神的生动实践,是文艺工作者牢记使命、不忘初心的艺术证明。

(作者为人民日报社文艺部主任)

《创新中国》:科学精神的传播者

□ 梁君健

由央视纪录频道出品的纪录片《创新中国》,从今年年初开始已经进行了两轮电视播出。《创新中国》的热播,既展示了当前我国已经取得的重大的科技进展,更是凝聚和启发了新的时代精神。

科学发明和科技进展是一个十分复杂的领域,专业的从业者一旦离开自己的领域,尚且束手,如何针对普通观众有效地表达这样一个题材,是科学纪录片长期面临的一个核心挑战。用影像展现科学过程、传播科学知识,从19世纪摄影刚刚诞生起就成为人们的一项重要的期待。《创新中国》在视听语言和影像叙事两个层面上进行了成功的探索。从片头动画开始,《创新中国》的每一个故事段落都提供了普通人此前极少感受过的科学实验的过程,辅以精心制作的动画和一系列镜头效果,展示了自然奥秘和神奇时刻。总体来看,《创新中国》对于科学题材的影像展示,尤其是对于高精尖技术的拍摄数量和镜头品质,在我国同类题材纪录片创作史上应该说是超前的,体现了央视的创作实力和巨大投入。在传播信息的同时,这些海量的视听元素给人们带来了惊叹和美的享受,赋予了科学创造以独特魅力和诗意。

《创新中国》以具体人物和他们

在中国特色社会主义新时代,如何将传统的地域文化与当代文化传播的新形态相结合,创造出人民大众喜闻乐见的文化艺术精品,是当前文艺工作者的历史使命。

在地域文化的影响与感召下,影视创作形成了独特的地域性。以编剧高满堂为代表的《老农民》等电视剧作品,充分彰显了山东的地域文化特色,形成国产电视剧产业中的“山东现象”;以编剧王丽萍为代表的一批上海电视剧创作者,基于上海文化创作了诸多生活类现实题材电视剧作品,形成国产电视剧产业中的“上海现象”;以作家陈忠实等为代表的西安文艺工作者,创作了《白鹿原》《大秦帝国》《大明宫》等独具陕味风情的影视作品,形成国产电视剧产业中的“西安现象”。

近年来,“安徽现象”的强势崛起,让人们再次深刻感受到地域文化是影视创作的富矿。在影视创作借力徽文化的过程中,借力徽文化中的典型人物、典型故事及主要景点成为主要形式。从20世纪80年代掀起徽文化热潮以来,《胡雪岩》《徽商》《大清徽商》《红顶商人胡雪岩》以及《徽娘宛心》《大祠堂》《徽州女人》《新安家族》等电视剧都从不同层面展现了徽文化的内涵,讲述了地域文化中的典型人物和典型故事,让人们再次深刻感受到地域文化是影视创作的富矿。在影视创作借力徽文化的过程中,借力徽文化中的典型人物、典型故事及主要景点成为主要形式。从20世纪80年代掀起徽文化热潮以来,《胡雪岩》《徽商》《大清徽商》《红顶商人胡雪岩》以及《徽娘宛心》《大祠堂》《徽州女人》《新安家族》等电视剧都从不同层面展现了徽文化的内涵,讲述了地域文化中的典型人物和典型故事,让人们再次深刻感受到地域文化是影视创作的富矿。

安徽自然风貌也是影视创作借力的重要因素。战争题材的《小花》、伦理题材的《贞女》分别取景黄山和歙县古城;《菊豆》取景于黟县南屏,武侠片《卧虎藏龙》取景于黟县宏村;励志题材长篇电视剧《国球》、电影《邓小平登黄山》在黄山取景拍摄,大型文史纪录片《徽州魂》也在黄山拍摄。可以说,徽州大地中的青山绿水、奇峰怪石、祠堂牌坊以及粉墙黛瓦都是影视创作挖掘的重点,地理自然风光为影视创作提供了实景场地,也为安徽文化品牌的塑造提供了地域资源。

影视创作借力徽文化进行创新的例子比比皆是,徽文化丰富的内涵可以说是影视创作取之不尽的丰富源泉。与此同时,安徽地域文化也凭借着影视创作的文艺精品让更多受众熟知。现代生活剧中,《徽商》也在打造其独特的品牌,以助力“安徽制造”影视作品走出国门,向世界讲述安徽故事。作为安徽重点影视项目之一的中国连续剧《大好时光》,2015年在美国电视台晚间黄金档播出,受到了当地观众的热烈欢迎,这标志着中国优质电视剧创作受到国际关注。由安徽广播电视台全资定制的现实主义题材电视剧《生活启示录》,2017年在蒙古播出时,非常火爆,剧中的主演闫妮、胡歌等,已成为蒙古家喻户晓的明星。

在多元化打造安徽文化品牌的过程中,高品质的文艺精品是文化走出去的重要载体,而在网络社会和用户时代互相交织的文化话语体系下,传播载体更需要合适的传播平台。因为平台是作品传播的基础,更是作品推广的渠道。在安徽地域文化的广泛传播中,打造具有品牌效应和综合实力的传播平台,是推动和弘扬安徽优秀传统文化的重要环节。

每年元旦,安徽卫视连续多年举办的《国剧盛典》已经逐渐树立了中国电视剧行业评选的新标杆。《国剧盛典》将优秀的电视剧作汇聚一堂,将一年内的国产电视剧进行类盘点与推介,既有权威性,又具导向性,在引领国产电视剧提升创作水平、打造文化品牌的过程中起到了很大的作用。《国剧盛典》兼具艺术性和专业性,能够让更多优秀电视剧作品呈现在受众面前,对市场走向起到了很好的带动效应,也为文化市场的发展塑造了很好的传播平台,不仅让电视剧的艺术价值得到彰显,也让其文化底蕴得到弘扬。

文化的传承与发展需要好的载体和内容,而故事可以说是最具活力的文化传承方式。在当前时代背景下,充分挖掘地域文化的创作富矿,是讲好中国故事、传播好中国声音的一个有力举措。也是提升中国文化软实力,实现中国文化走出去,向世界展现一个新时代蓬勃发展的中国形象的有效方式。

(作者系安徽省中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员)

在第一集中,我们认识了来自顺丰的无人机专家和快递小哥,从英特尔中国研究院离职而投身于无人驾驶创业的吴甘沙,在腾讯展开物联网研究的万超,以及探索人工智能的曼哈顿计划的阿里巴巴集团首席技术官王坚。这些具体人物背后,是科学精神和科技应用主体的日趋多元化,而这种多元化正是大国崛起和创新水平的一个重要指标。

其次,片中人物从事科研工作的最初动机,以及支持他们克服困境的精神与力量,也更加具体和个人化,这体现了对于科学精神的创新阐释。除了强烈的社会责任感和民族复兴的参与感这些共性之外,在《创新中国》里我们能够听到不同的具有个性的声音。有人不断地向陈旧的传统观念质疑,有人希望寻找更好生活的契机。这些围绕创新的众多叙事,展示了科学精神与个体结合之后所激发出来的人类的好奇心、想象力、勇气以及理性的力量。正是这些力量让我们更好地认识宇宙万物,推动人类共同体的新发展。好的科学纪录片不应仅仅是教材和参考书,而更应成为科学精神和时代精神的传播者。《创新中国》无疑为此树立了一个成功的标杆。

(作者系清华大学副教授)