

电影要多创造大众的梦、时代的梦

——来自第二十七届上海国际电影节的思考

●任姍姍 曹玲娟

“短视频营销铺天盖地,为什么流量没有转化为票房?”“大场面对制作越来越多,为什么观众未必照单全收?”自2025年春节档创造“史上最强”以来,萦绕在电影人心头的一系列问题,在第二十七届上海国际电影节上——求解。

一方面,好电影的价值不断放大,电影的溢出效应刷新认知。6月14日,本届电影节开幕影片《酱园弄·悬案》在上海影城举办首映礼,以58万元票房刷新上海单场最高票房纪录;截至6月15日,本届电影节总票房达4300万元。光线传媒董事长王长田在电影节开幕论坛上透露,《哪吒之魔童闹海》(以下简称《哪吒2》)衍生品预估销售额上十亿元,海外票房有望超过1亿美元。

另一方面,好电影的阈值不断抬升,观众的审美口味和情绪价值似乎越来越难“对齐”。据灯塔研究院在春节档之后的用户调研分析,观众对于“好电影”的评价标准又上升了15%。大麦娱乐总裁李捷说:“春节档之后,很多电影没有达到预期票房,表面看是观众流失,实际上是没有满足观众的期望值。”

如何应对?重建电影与观众的关系,是电影节上最有共鸣的话题。

“现在的观众好厉害!他们要求很高,要有好故事,更加看重口碑。”导演陈茂贤深有体会,“电影在过去是导演的世界,现在我要打开我的世界,让观众走进来。”

作为2024年国产电影的一匹“黑马”,《破·地狱》斩获2亿多元票房,陈茂贤凭借此片获得第四十三届香港电影金像奖最佳编剧奖。鲜为人知的是,上映的《破·地狱》是第五十个剪辑版本。从第一版到第五十版之间,主创调研了大约1000名观众,一次次根据观众的意见剪辑和修改。“像观众一样客观地看电影,甚至把观众拉进来,共创电影。”这是《破·地狱》连接观众的方式,也是陈茂贤最有感触的地方。

青年导演董润年也在思考:“以前我们说面对观众,现在要清楚我站在哪些观众中间。”董润年编剧、导演的电影《年会不能停!》同为国产电影的一匹“黑马”,在创造近13亿元票房之外,还创造出诸如“对齐颗粒度”“主动加班”等年度热词。“我的父亲是一名工人,我有很多朋友是上班族,我很了解他们。在采访和创作的过程中,我会站在他们的角度去表现他们的生活和关心的事情。电影上映了,也就能获得这部分观众的支持。”董润年总结说,“因为你是站在他们中间讲故事的。作为创作者首先要诚实,忠于自我,讲一个我了解、我相信的故事。”

一些过去有效的电影宣发手段为什么失效了?电影爆款的公式可以“如法炮制”吗?春节档以来,《哪吒2》的爆款密码有不同角度的解析。王长田说:“《哪吒2》是中国电影发展到这样一个阶段所必然出现的一部作品。同时,它又表现为独特的个例,是很难推广和广泛借鉴的产品。”

如果要分析“哪吒”系列、“流浪地球”系列的成功密码,共同要素其实是原创性和前瞻性。“电影选题要有预见性,不能说今天什么时髦,我们就做什么,最后上映时话题已经过时了。其实很多深刻的内容就存在于每个人的生活中,需要创作者挖掘出来。”青年导演魏书钧认为,生活中的深刻,才是始终不变的选题。

一段时间以来,“短视频、微短剧抢走电影观众”的说法十分流行。不断更迭的潮流背后,其实是观众的审美在变化。“Z世代的观众是看着视频,在网络世界、电子游戏等多种媒介的陪伴下成长起来的。这决定了他们对视听和叙事的高要求,他们不会被动接受电影的内容,也厌倦了传统模式。”导演文晏认为,破解之法,唯有创新,“创新型叙事,让主题表达更精准,让观众更有在场感和参与感。”

本届上海国际电影节抢票的激烈程度,让悲观的看法失去说服力。开售1小时后,400多部影片约1500场放映中,有92部、600多场售罄,最快的“金爵奖主竞赛单元最佳导演影片”仅26秒就售罄,年轻人是抢票主力。观众特别是年轻观众不是不爱看电影,关键在于作品的品质是否匹配这份爱。

从无声到有声,从黑白到彩色,从胶片到数码,电影总是伴随技术的变迁、媒介的变迁、审美的变迁而不断自我革新。回顾世界电影诞生130周年、中国电影诞生120周年的历史可以发现,先锋性、引领性始终是电影艺术长青的魅力。电影通常被誉为“造梦的艺术”,那些被观众反复回味的梦,那些跨越时空依然能收获共鸣的梦,一定不只是创作者自己的梦,而是大众的梦、时代的梦。

回归电影的创作规律,回归观众的审美需求,一个接一个问号便可以被拆解。在变动不居、潮流涌动的大时代,电影人要敢于打破套路,和观众一起造梦。毕竟今天的观众,已成为文化的创造者、传播者和评论者。共生、共创、共享,创作者和观众一起捕捉这个世界的脉动,电影的魅力自会绽放,作品的诚意也终会抵达。

(据《人民日报》)

第二十七届上海国际电影节期间,上海影城里人来人往。
■主办方供图

弘扬“三北精神”厚植绿色屏障

——纪录片《绿色屏障》的精神力量与艺术价值

●王晶

由自治区林业和草原局与内蒙古广播电视台共同策划,农牧节目制作传播中心牵头承制的大型三集系列纪录片《绿色屏障》于去年6月初在奔腾融媒以及内蒙古卫视、农牧频道等多个平台陆续播出,这是内蒙古广播电视台近年来较大规模的一次纪录片拍摄。

纪录片通过典型人物故事与内蒙古防沙治沙、“三北”工程等生态建设成就相结合的拍摄手法,深入挖掘防沙治沙背后的故事,让观众潜移默化地感受到内蒙古建设我国北方重要生态安全屏障的艰辛付出和取得的伟大成就。故事中的典型人物采用现场记录的方式拍摄,与自然环境、防沙治沙活动、生产生活方式融为一体。专家学者以静态采访为主,有全国甚至全球视角。重视历史画面的搜集和运用,在新旧对比中感受巨大的变化。

《绿色屏障》以三大标志性战役为重点,根据不同地域特点,突出因地制宜、分类施策和典型治理模式,划分为《攻坚“几字弯”》《沙地染青绿》《玉带锁流沙》三集片子,每集30分钟。将坚持工程带动,统筹推进沙化土地治理;坚持保护优先,合理利用,持续巩固治理成果;坚持科技引领,着力提高治理质量和成效;坚持治沙惠民,推动全社会参与沙化土地治理;坚持典型引领,广泛深入开展宣传等内容融入其中。立足当下,回首初心,展望未来,讲好内蒙古防沙治沙故事。

一、用镜头传递生态建设中的精神力量

《绿色屏障》采用了多种拍摄手法,包括航拍、跟拍、特写、空镜等,以全方位首发展示内蒙古的生态治理成果和人物故事,通过不同景别和拍摄角度,展现生态屏障的宏观与微观之美,全景呈现三北防护林等大规模绿色屏障的壮丽,让观众感受其宏大的规模和气势。同时,特写聚焦于植物细节、树叶纹理等,展现微观世界的精妙,增强画面的视觉冲击力和艺术感染力,使观众更直观地感受自然之美。在第二集《沙地染青绿》开篇,导演运用航拍镜头,宏观地展现了通辽市科尔沁左翼后旗沙地南缘一望无际的沙漠和大规模机械化治沙的场景,这些震撼人心的画面展现了无数生态建设者艰苦奋斗、无私奉献、锲而不舍的精神品质,让观众们直观地感受到生态环境的壮丽以及防沙治沙工作的艰巨。随后,又用特写镜头聚焦于草方格、樟子松

等植物细节和施工人员的面部表情,尤其对于治沙人宝秀兰的拍摄更是细致入微,特写镜头通过她眼角的皱纹、鞋中的沙土,捕捉她在讲述治沙过程中的面部表情和动作细节,展现出她的内心世界和情感变化。这些细腻的镜头语言,为观众呈现出治沙人的内心世界以及环境的微妙变化,增强了纪录片的感染力与说服力。此外,跟拍镜头也在本部纪录片中大量运用,在记录治沙工作时,镜头始终跟随治沙人的脚步,拍摄他们在沙土中艰难的前行,展现了他们艰苦卓绝的工作过程,同时也展现出科尔沁沙地治沙人打赢“沙地歼灭战”的坚定信念。此外,纪录片还运用了空镜头与解说词相结合的手法营造氛围,用于抒发情感以及表现寓意,例如,在展现荒漠化严重时,使用乌云压顶、黄沙满天的空镜头,结合深情的解说词,引发观众对于生态环境问题的深刻思考。

二、用故事弘扬绿色发展中的“三北精神”

《绿色屏障》以防沙治沙和“三北”工程建设为背景,聚焦内蒙古全力打好打赢“三北”工程攻坚战和三大标志性战役的历程。通过深入挖掘防沙治沙背后的故事,展现了内蒙古生态治理的变迁。采用线性叙事结构,以时间为线索,清晰展现绿色屏障从建设规划到逐步成型的过程,让观众能深入了解其背后的艰辛与努力。同时,巧妙把握叙事节奏,在讲述建设者长期坚守等情节时,适当放缓节奏,突出其奉献精神;在呈现生态改善成果时,加快节奏,使观众更易感受到喜悦与希望,增强情感共鸣。纪录片编导在人物刻画与情感传递中着重刻画画面中建设者形象,在第三集《玉带锁流沙》中,通过记录阿拉善盟阿拉善右旗林业和草原工作站高级工程师张有拥和阿拉腾朝格苏木牧民达楞巴雅尔的日常工作、生活及内心独白,展现其丰富情感和精神世界,使观众深刻体会到内蒙古广大干部群众不畏艰苦、积极投身“三北”建设,用他们无私的奉献引发观众强烈的情感共鸣。在一个又一个防沙治沙故事中,观众可以看到国营新华林场的绿树成荫、乌梁素海的候鸟迁徙、鄂尔多斯库布其沙漠400公里的“光伏长城”等生态治理成果,同时纪录片还通过访谈等形式,讲述了全国劳动模范殷玉珍等典型人物在治沙造林、改善生态环境方面的动人故事。这些故事不仅展现了

内蒙古人民坚韧不拔、勇于担当的精神风貌,更诠释了“蒙古马精神”和“三北精神”的深刻内涵。通过纪录片的镜头,观众可以深刻感受到内蒙古在生态文明建设上取得的巨大成就,以及生态文明建设对于经济社会可持续发展的重要意义。从而更深入地解读“三北精神”在新时代精神文明建设中的重要性。此外,纪录片中音乐的选择与画面完美契合,在展现广袤森林等场景时,搭配悠扬舒缓的旋律,营造宁静祥和氛围,让观众沉浸其中,音效的运用增强了画面的真实感和现场感,如风声、鸟鸣、植树造林的劳作声等,使观众仿佛身临其境,进一步提升了纪录片的艺术感染力和观赏性。

三、用艺术彰显“三北精神”的时代价值

《绿色屏障》是一部讲述生态建设历程的纪录片,通过精彩的画面剪辑、生动的旁白解说以及对当事人真实故事的呈现,用艺术的手段生动且全面地展现“三北精神”的产生背景、具体实践和伟大意义,吸引不同年龄段、不同层次的观众观看了解,而且通过网络平台、电视等多种渠道广泛传播,让“三北精神”走出三北地区,走向全国乃至世界,扩大其影响力。

- 主题深刻,叙事手法创新
《绿色屏障》以“筑牢我国北方重要生态安全屏障”为主题,深入探讨了防沙治沙和生态文明建设的重要性。通过翔实的内容和生动的案例,展现了内蒙古在生态文明建设中的坚定决心和显著成效,这一主题的选择具有深刻的现实意义和长远的历史意义。不仅关注生态屏障的建设成果,更深入探讨了人与自然的关 系,强调生态保护对人类生存和发展的重要性,体现出深刻的人文关怀。通过对建设者无私奉献精神的赞美,将主题升华为对人类美好品质和精神追求的歌颂,使纪录片具有更高的思想境界和艺术价值,引发观众对生态保护和人类未来的深入思考。纪录片采用了典型人物与防沙治沙成就相结合的拍摄手法,通过深入挖掘背后的故事,使得叙事更加生动、感人。这种将宏大主题与个人故事相结合的叙事方式,不仅增强了纪录片的感染力,也使得观众能够更加深入地理解和感受到生态文明建设的紧迫性和重要性。
- 视觉突出,画面精美
《绿色屏障》在画面制作上追求高

质量,通过精美的画面和细腻的镜头语言,展现了内蒙古壮丽的自然风光和生态治理的显著成果。这些高质量的拍摄技术和精美的画面制作,展现了内蒙古壮丽的自然风光和生态治理的显著成果。这些画面不仅具有极高的审美价值,还能够给观众带来强烈的视觉震撼,加深对生态文明建设的认识和理解。《绿色屏障》通过巧妙的剪辑、配乐和旁白等手法,增强了纪录片的节奏感和观赏性,这些画面不仅展现了内蒙古等地区的自然风光和生态治理成果,还通过细腻的镜头语言和丰富的视觉元素,给观众带来了强烈的视觉震撼和审美享受。

3. 传承文化,弘扬精神
《绿色屏障》在讲述防沙治沙故事的同时,还注重传承和弘扬了“蒙古马精神”和“三北精神”等宝贵的精神财富。这些精神特质在纪录片中得到了完美诠释,不仅丰富了纪录片的文化内涵,还激励了观众对美好生活的向往与追求。在本部纪录片中,通过塑造鲜活的典型人物和生动的故事情节,“三北精神”得以更加直观地呈现出来,从而激发人们的共鸣和认同,增强社会的凝聚力和向心力。“三北精神”作为中华民族精神的重要组成部分,具有深厚的文化底蕴和历史积淀。在艺术创作中,通过对“三北精神”的挖掘和呈现,不仅可以促进中华优秀传统文化的传承和发展,还可以推动文化创新,为当代文化事业注入新的活力和内涵。将“三北精神”融入艺术创作中,可以大大提升艺术作品的深度和广度。一方面,通过对“三北精神”的深入挖掘和呈现,可以使艺术作品更加具有思想性和艺术性;另一方面,通过艺术作品的传播和影响,可以让更多的人了解和认识“三北精神”,从而进一步扩大其社会影响力和价值。

《绿色屏障》这部纪录片聚焦于生态屏障建设这一关键主题,以真实且富有感染力的画面,向观众展现了内蒙古广大干部群众为守护生态、构建绿色防线所付出的努力以及取得的显著成效,对当代社会有着深远的影响。其最大的艺术价值在于主题选择的独特性,叙事手法的创新性、视觉表现的震撼性、情感共鸣的深刻性以及文化传承的自觉性等多个方面。这些独特的艺术呈现共同构成了纪录片独特的艺术魅力,使其成为一部反映生态文明建设历程和成果的佳作。

千年古歌见伟力

——评内蒙古杭锦旗原创歌舞剧《古如歌》

●葛丽英 李树榕

眼,这条红线意味着什么?随着戏剧冲突的展开,这根红线断了,那么,发生哪些戏剧冲突,这条象征人类与自然血脉相连的“线”才能联结起来?观众充满了期待。

大男主库布庆是身着白色蒙古袍的小伙子即“白衣人”,象征着阳光和人类的良知;身着黑色蒙古袍的是库布庆的“影子”即黑衣人,象征着阴暗和人类的贪婪。明亮、温暖、催生万物,是“阳光”的特性;阴暗、多变、滋长盲目,是“黑暗”的特点。在黑与白、对与错的矛盾冲突中,一个象征性的舞段出现了,黑衣人要撕断红线,白衣人在阻止他。围绕着这条红线的“命运”,观众产生了发散性思维——是啊,这是以那只小天鹅的生死为核心矛盾的吧?

总导演设置的双重纱幕,是这歌舞剧美学力量的巨大呈现。为展示美好的自然环境,大幕一拉开,前层纱幕上便出现了七只自由飞翔的天鹅,美丽而洁白。一只一只似乎会飞落到观众的头顶。这是祖国北疆自然生态馈赠于人类的大“美”啊!

就在观众被水天一色、天鹅翩跹的景观陶醉时,忽然传来深情而悠扬的口弦琴声。这是库布庆在吹奏。即刻,扮演天鵝的七位舞者一同向琴声聚拢,也陶醉在天籁之音中。

我们认为,对一切生命而言,能满足生存需要的物质,是美的,能满足“精神需要”的呢?就在天鹅渐渐散去时,却有一只小天鹅执迷于琴声而落单了。继而,就被黑衣人所左右的“库布庆”伤害了。

今天,人类还很难解读其他生命的心理,例如,落入人类之手的小天鹅确实是为了追逐“美”而受伤,那她是“后悔”还是“不后悔”,观众不得而知;却能从中悟出,任何能满足需要的东西,往往都会因本能的欲望(包括其他生物)不断膨胀而成为陷阱。

在《古如歌》的故事情节中,儿子库布庆,因射伤了小天鹅,不时时时处在同大自然的冲突、自身良知与贪欲的冲突中,还处

在与母亲的冲突中。当母亲用舞姿体现对儿子的谆谆教导、循循善诱时,“古如歌·河套之花”的歌声响起:

母亲是阳光
照亮你的胸膛
母亲是甘露
滋润你的心肠
歌唱母亲,是传统古如歌中最感人的。

歌舞剧《古如歌》之所以深层次地体现这一点,就是在传承中华优秀传统文化的同时,希望给予观众对生养自己的妈妈、养育人类的地球母亲,经常感念、感怀和感悟。

库布庆的母亲是配角,衣着质朴,舞姿平实,戏份很少,不惹人注意;但她却象征着无言的大地,是生育万物又通透自然规律的代言人。看到儿子伤害小天鹅的贪欲,挺身制止;了然儿子心中“对”与“错”的斗争,极力疏导。由此,将库布庆对待小天鹅的态度升华为人类对待自然生态的态度。

回眸人与自然的关系,既要看到大自然对人类的养育,也要看到人类为大自然创造的美景;所以不能总是简单地批判人类。是的,目前人类还不能解读天鹅的心理,但从小天鹅追随库布庆的本能也可看出,这是对“悦耳”“悦目”之物的向往使然。《古如歌》中这一貌似寓言的桥段,不仅激发观众要换位思考,扩展认知,而且因其悖论的深刻性而振聋发聩!

将沧桑朴素的民间音乐活化石“古如歌”,创造性地转化为时尚的视听觉艺术歌舞剧《古如歌》,使之拥有了充分的当代价值,保护自然的生态观、尊重生命的礼仪观、民族团结的融合观、赞美骏马的价值观,汇聚成期盼“美好生活”的力量,使这部剧作非常好看、耐看,还经得起细看。

剧中,编导智慧地设置了不同“人物”之间的关系:无论受伤的小天鹅与其他天鹅,还是库布庆的贪念(黑衣人)与良知(白衣人),抑或库布庆与自己的母亲,其所思所想和所作所为,都是在特定环境制约下,受动

性与能动性相辅相成或相反相成的必然选择,这是生物链互相制约的规律,似乎在宣示,努力去解决无解的问题,是人类永远奋斗的“宿命”和底层逻辑。而似乎游离于故事情节之外的祖孙俩,却借助于那根红线和玫瑰石上的岩画,强调了继承、传递中华优秀传统文化的重要性。因为在幕后,内蒙古艺术学院舞蹈专业师生以杭锦旗乌兰牧骑为教学基地,也是为传承。

然而,故事的结局是什么呢?毕竟,小天鹅的命运象征着人类生命线是断裂还是绵延啊……

为拯救带伤陷入沼泽的小天鹅,母亲献出了生命。而她崇尚生命、热爱生命的魂魄却没有远去,仿佛附着在了那棵棵枯树上,进一步展开对自己最心爱的儿子库布庆的考验——这又是一一个象征性很强的舞段。表面看,这七位舞者沙漠化造成的枯树精灵,实际却是在以大自然的发展规律训诫人类。当黑衣人把枯树精灵引包围时,仿佛预示着贪欲再把人类引向死亡;当库布庆(白衣人)竭尽全力想把他拉出来时,舞者忽近忽远,舞姿有张有弛,独特的舞蹈语汇似乎表明:“不能违背自然规律!否则必遭天谴!”最终,正义战胜了邪恶,作品的主题进一步得以强化:利用自然也要尊重自然,改造自然亦须顺应自然,人类才能生生不息,这是不以人的意志为转移的客观规律。

综上所述,这部剧作,在深挖北疆文化资源基础上,对近千年的“古如歌”所进行的创造性转化和创新性发展。这是一个令人惊喜的美好开端。我们期待,世界罕见的非遗IP“古如歌”,定会因此催生更多北疆艺术精品。

感谢以著名电视艺术导演查格德尔苏荣和鄂尔多斯老艺术家齐毕力格、舞蹈家呼德勒和乌日娜老师等等组成的主创团队,没有他们超乎常人的付出,就没有这部震惊舞台戏剧领域、传承优秀传统文化的杰作。