

下审美的视听语言,彰显中华文明的风华姿态、耀目之光。

在交流互鉴中展望未来可期

从过去到现在,上下求索的勇气让未来的想象生生不息。“未来可期”板块将运用日新月异的媒体技术和丰富的全球合作资源,在一日千里的现代化进程与全球化视野的双重语境下,力求讲好新时代的中国故事。

这一板块的19部新片里,有的高山仰止。《再登地球之巅》记录了来自青藏高原第一现场的珍贵影像和科学家对大自然的深刻思考;《东方新科幻》带领受众领略人类好奇心、中国想象力和东方价值观;《时间:千年之旅》展示古今人类对于“时间”的理解、智慧和启示;《如何找到图灵》以图灵动画形象串联,介绍信息学的发展历程。

有的新片融合中外视角,中法合拍纪录片《鸟类的崛起》《文明的荣光》《三星堆 古老的城市》分别还原鸟类演化的奇妙往事,寻觅中法文化交流的高光时刻,通过三星堆让世界进一步了解历史悠久的中国。总台与国家地理频道合作,《解密兵马俑:50年史话旅程》揭开两代考古学家探索秦始皇兵马俑的历程。中奥合拍的《帕米尔:亚洲之心》是国际上第一部专门聚焦帕米尔的纪录片。《中国奇妙之旅》邀三位法国主持人深入中国乡野,向世界呈现中国乡村振兴的发展成就。中日合拍的《回家啦! 熊猫公主香香》独家跟拍旅日大熊猫香香回国后的新生活。

此外,《5亿年,岩石里的生命奇迹(第一季)》《你好,树先生》《梦想苍穹》《大开眼界》《神奇生物在哪里?》《虎啸之地》《史前巨兽》《创新的征途》等片让科学、文学、精神、自然交相辉映,美美与共,引导广大受众在薪火相传中一起向未来。

截至2023年12月,中央广播电视总台央视纪录频道收视表现连续两年上扬,创频道自2011年开播来全国市场份额新高。2024年,更多观众将在纪录片多样的叙事中感受中华文明独特的精神标识,从不同维度领略新时代中国故事的丰富内涵。

2024年中央广播电视总台将持续以纪实影像精品激扬中华文明新活力

纪录片国家队又出手,50部大片读懂中国

大型纪录片《新中国》海报。

■本报记者 王彦

生活可爱、文明可掬、未来可期,这是中央广播电视总台2024年纪录片新作的三大板块名称。谁又能说,这不是今天我们读懂中国的三重维度。

纪录大时代——2024年“大片看总台”纪录片片单发布活动日前在北京举行,50部纪录片集结亮相。发布活动通过央视网、微博等平台直播,网友纷纷转发并留言“燃”。人们缘何高度关注纪录片创作,又因何被“点燃”?参与现场活动的中国电视艺术家协会副主席、北京师范大学教授胡智锋认为,纪录片有着“国家相册”美誉,中央广播电视总台又堪称纪录片国家队,“如今的网友尤其年轻人以获取知识为上网的主要诉求,纪录片创作与观众之间的双向奔赴越来越名副其实”。

在观照现实中感受生活可爱

在时间的坐标轴上,我们该如何定位2024年?纪录片扎根土地,追光万里,用作品收录流动中国的鲜活生命力。“生活可爱”板块推出15部新片,聚焦社会发展变迁,从炊烟升腾里感受生活之可爱、中华民族之生生不息。

2024年,我们将迎来中华人民共和国成立75周年。总台片单浓墨重彩地勾勒家国记忆、寻觅岁月温暖,一幅“生活明朗、万物可爱”的大世界图景徐徐展开。

《新中国》作为一部专为共和国75华诞诞

而创作的大型纪录片,全方位描绘伟大祖国的发展历程,其中既有取自我们共同记忆的全景式综述,亦有从个体视角出发、不同维度的深描,时代精神和人间烟火何其动人。今年84岁的朗诵艺术家陈铎深情推荐:“我的职业生涯中,曾采访过无数来自各行各业的劳动者、奋斗者,他们是见证者、开拓者、耕耘者,都把命运与祖国紧紧相连。”他期待能在新片里看到眷恋着同一个中国的你我。

从天山山脉到香江之畔,浓厚的家国情怀凝结成人们的情感认同,无问西东。2024年,新疆维吾尔自治区成立69周年,总台与新疆维吾尔自治区政府联手推出《我们新疆好地方》。发布现场,一段世界级非遗新疆维吾尔族“木卡姆”表演赢得掌声连连。如同“木卡姆”中能见历史、见生活、见习俗,《我们新疆好地方》也将深入挖掘和充分运用新疆各民族交往、交流、交融的历史事实、考古实物、文化遗产,讲可信、可爱、可敬的新疆故事。许多人不知,港式奶茶也是一项非遗技艺。19岁的香港青年,今年大湾区“金茶王”冠军赛嘉俊说,丝袜奶茶背后也有文化,引发人们对《香港之味》的期待。这部纪录片将以美食为入口,打开香港自然人文和新时代香港发展新故事。

《亲爱的请别忘记我》情感浓郁,它深切关心日渐增多的阿尔茨海默病患者,为真实的爱与陪伴送上真诚暖意。而《非常医生》《Z世代青年说》《行囊里的中国》《漓江》《行走天下——青海》《瓷时纪》《舌尖上的中国(第四季)》《我与国宝的那些事儿》等从多个切口观照现实、反映生活,记录美丽中国的鲜活与动人。

在溯源历史中体会文明可掬

万物有所生,而独知守其根。中华优秀传统文化中凝聚着中华民族独特的精神基因、行为准则、思想观念以及伦理道德。“文明可掬”板块亮出16部新片,赓续中华文脉,为新时代发展注入文化动能。

我们何以“我们”,答案或就在与历史的一次次对话中。纪录片《我们中国人》旨在中华民族的历史脉络中重新发现经典瞬间,发掘传统文化之根,诠释创新发展的时代价值。

在中华诗教与古典文化研究所副所长、南开大学教授张静看来,宋词美不胜收,有音韵之美、意境之美,更有品格之美。《遇见最美宋词》着眼文化根脉,从中国审美旨趣中,见当下、见未来。一脉相承的何止是文字,考古也让我们洞前人之造詣。在中国丝绸博物馆副馆长周周眼里,“北纬三十度”是条神奇的纬线,其上有四大文明古国的发源地,聚集许多未解之谜。纪录片《北纬三十度》从中国出发,以全球交融互动的视角结合最新考古发现,追溯古代文明。

《黄河之歌》从六个角度为“黄河为何是中华民族的母亲河”“它塑造的中华文明取得了怎样的成就”作答;《来龙去脉》在龙年登场,以龙的第一人称,讲述龙的传说;《如果国宝会说话(第四季)》《我在敦煌修文物》《古代时间简史》《秘境武当》《盛开的格桑花》《翠云窟》《典故里的科学(第二季)》等围绕天文地理、典籍文物,用符合当

“2023年中国小剧场戏曲展演”进行时系列报道

寒夜里,这里有创意的热流在奔涌

“2023年中国小剧场戏曲展演”昨晚落幕

■本报记者 王筱丽

随着昆剧《拙朱记》落下帷幕,由中国戏剧家协会、上海市文学艺术界联合会、上海戏曲艺术中心、中共上海市委宣传统战部、文汇报社共同主办的“2023年中国小剧场戏曲展演”昨晚圆满落幕。在九天的时间里,12部小剧场戏曲作品你方唱罢我登场,为戏剧大码头的冬季输送了一股创意热流,其中有展演的老朋友、800余年历史的梨园戏以“赛博朋克”之名会一会戏迷,也有锡剧带着剧种首部小剧场试水温。

正如《拙朱记》总导演、昆山当代昆剧院院长翟琪霞所说:“拙朱记”是昆曲创作的隐喻,昆曲的传承也不能一味“拙朱”,为时代而昆曲才是新生的动力。”在这个平台,无论是60后的鼓师,还是00后的新锐导演,都带着思考与诚意,闯一番戏曲的新天地。经典文本的再解读、原创题材的深思考、表演形式的新突破……这里有姹紫嫣红的舞台风景,也是充满未知和可能的实验田,但只要探索始终在路上,戏曲就会在观众的目下、心头上勇敢自信地迈开步子向前走。

梨园戏与人工智能同场交流

近几天的申城寒潮来袭,但小剧场的台前幕后四处都有创意的热流在奔涌。这里是最新各种创意和实验的热土,呈现出令人眼前一亮的、乃至从未有过的戏曲风貌,正在成为越来越多青年主创们的自觉。荧光地饰闪烁着光芒,投影幕环绕长江湖、黑匣子,上面标注着“欢迎来到人类艺术文明数据库”字样。进入《陈三五娘·平行空间

2》大闷·赛博朋克》的演出空间,让人恍惚——这是一场梨园戏演出,还是一场数字科技展览?

该剧的创意负责人曾龙为这部首秀作品忙到开演前的最后一刻,他不愿意称自己为导演,“我们梨园戏的每个人都加入到了创作中,没有人在各干各的”。曾龙是“梨园戏的孩子”,他的母亲曾静萍是当今梨园戏的领军人物,从小耳濡目染,对剧种的感情非同一般。被外界唤作“宋元南戏活化石”,梨园戏则更迫切地希望为更多人了解,也更迅速地跟上时代脚步。

因此,曾龙想到了用梨园戏看家剧目《陈三五娘》参与人工智能的讨论,他选取了其中具有代表性的旦角独角戏《大闷》一折进行试验,女主角黄五娘在思绪中穿梭时光,与人工智能隔空对话。“人工智能会走到什么程度?”“它对戏曲的传播会起到什么样的作用?”他借由这部作品把问题抛向观众,也抛向自己,答案或许不尽相同。但可以肯定的是,因为这样的坚守和探索,梨园戏仍旧与当下息息相关。

在传统的改造在本届展演中频频出现,川剧《离恨天·审》通过一场对负心汉的审判,把《玉蜻蜓》《焚香记》《双魂报》三出戏的精华部分糅合到一起,并引入了时下流行的沉浸式手法,将演出走向的决定权交给观众;京剧《鹿鸣》大量运用【点绛唇】《哭相思》等传统曲牌,展现皮黄之韵的同时借助全新的配器与合声,为敦煌莫高窟《鹿王本生图》所蕴含的故事增添极具力量的音乐色彩;吕剧《山伯》在“梁祝”爱情故事中加入山东方言脱口秀,大胆将新民乐和流行音乐、说唱进行融合,用大

喜碰撞大悲,用现实敲击理想。

台前幕后,共同求新求变

台前的表演的“新”,源自幕后的编导创作的“变”。今年,包括《红豆》《假如我不是嵇康》《东海波臣》等在内的原创剧本都让人看到了被拓宽的戏曲叙事边界。《东海波臣》导演俞曼文笑称,自己每次参与展演如同参赛奥运会一般,拿出最好状态接受戏迷的检验。九年来,她先后在这个平台呈现了四部小剧场作品。

有规矩、有风格、有态度、有圆融、有共鸣,这是俞曼文对于创作的坚持。《东海波臣》就是以全新叙事方式,通过塑造著名军事家、文学家茅元仪的形象,折射明末历史。她在剧中加入独立、意识流、蒙太奇等叙事方法,引发观众对于“理想”的思考。俞曼文期待,小剧场戏曲能够不仅仅满足于内部的创新式实验,而是在保全古典戏曲艺术审美价值的同时,尽可能地与时代对话。

值得关注的是,本届展演还见证了戏曲创作模式的新做法。作为上海戏剧学院戏曲学院19级戏曲导演专业的毕业作品,实验沪剧《假如我是状元郎》由一群20岁出头的年轻学子与宝山区沪剧艺术中心联合创作。00后将“古典漫画式”的风格引入擅演“西装旗袍戏”的沪剧,带来了出人意料的喜剧效果。就在演出的几天前,编剧兼主演高圣洋还在与沪剧名家华雯精益求精地打磨剧本,来自传承中心的主演洪春雷和戈礼君与“弟弟妹妹们”一起排练也感慨收获颇丰,“讨论中不时有新颖的想法出现,原来沪剧还能这么演”。

影片《海王2》上周三提前在中国开画。

旧瓶装旧酒的《海王2:失落的王国》

■本报记者 柳青

《海王2:失落的王国》一再延期的日子里,好莱坞出现过这样的传言:片厂内部试映时,不断有人提前离场。导演温子仁态度强硬地否认了这类“流言”,但他不能否认,这部电影在剪辑室里耽搁三年,其间几经重拍、补拍和反复剪辑。俗语指说的“好事多磨”没有发生在《海王2》,影片上周三提前在中国开画,上周五全球上映,截至周末,虽然凭借IP的观众惯性,中国区票房已经接近2亿元,但社交网络评分从7.3降到6.8,随着观众数扩大,这个分数仍在下降。这几乎印证了“试映场业内反馈消极”的传闻。

“海王”是很受华纳片厂重视的美国漫画经典IP,这个角色是DC超级英雄系列里和超人、蝙蝠侠、神奇女侠同等地位的主角。2018年,温子仁执导的《海王》获得巨大的商业成功,全球票房超过11.5亿美元,难得地让“DC正义联盟”显出力压“漫威复仇者联盟”的势头,为此,原班班底的《海王2》被寄予厚望。但现在看起来,漫威在走下坡路,DC也不见得能逆风翻盘,属于漫威超级英雄的好时光可能要翻篇了。温子仁导演终究没能像粉丝们吹嘘的那样拍出“海底(指环王)”,缺乏经典文本和坚实剧作的支撑,《海王》的“一招鲜”不足以吃遍天下,同样的招数不会对观众两次奏效。

“爽片”是怎样拍成的

温子仁最为大众所熟知的电影是两部《海王》和《速度与激情7》,但在业内闻名为靠拍B级片和恐怖片。《电锯惊魂》《寂夜》和《招魂》这些电影能得到好口碑,不是靠限制级的惊悚场面,温子仁的特长在于把人们熟悉的严重套路化的故事转移到出其不意的空间里,观众直观感受到相似的惊悚发生在“不应该”的场合和时机,这就实现

了对情节、对类型的陌生化,在这样的冲击下,不经营剧本甚至剧本潦草,都不成为问题。

事实上,温子仁在执导《速度与激情7》和《海王》时,延续了这套思路。《速度与激情》系列的卖点是不断进取、不断重复的“飙车”,温子仁在万变不离其宗的汽车损耗场面戏里,创造了一个新的视觉概念:让超速行驶的豪车飞起来,汽车驰骋的空间从陆地改换到大气层。

《海王》复刻了《速度与激情7》的成功路径,即,在新的戏剧空间里重演讲过一百万遍的故事。英语媒体的许多评论者形容温子仁“懒于剧本”,这不冤枉他。回看前一部《海王》,剧作捏合了“王子复仇记”和“劈山救母”的故事原型,大杂烩地融入时髦的环保焦虑和资源纷争的议题。但是,王子的复仇没有发生在阴郁的城堡里,他的受难的神仙母亲也不是被压迫在大山或高塔下,这些家喻户晓的东西民间传说转移到海底的奇观世界,这造就了影片最重要的看点。编剧没有能力写出“生存,还是毁灭”这种名垂历史的台词,作为大众娱乐市场的快消品,导演搜罗了科幻奇幻类型电影几十年发展中积攒的一箩筐视觉记忆,《星球大战》《异形》《银翼杀手》《指环王》《阿凡达》这一连串名作组成的科幻大片历史画廊,杂凑成赛博朋克的“海底歌剧”。导演放弃了在奇观空间里展开有内容、有深度的“戏”,但是,仅靠充满激情和刺激感的感官段落,缤纷繁杂的视听就足以给大部分观众提供“爽片”的体验感,最终变成票房红利。

一群成年人真情实意地过家家

《海王》最成功的地方恰恰是《海王2》最大的隐患——“海王”这个主角的身份注定,他的“人物列传”续集的情节仍然发生在海底,前一部电影让观众

感到耳目一新的“新舞台”,此时成了“故地重游”。温子仁一直以来擅长且依赖的创作路径是“旧故事+新空间”,而执导《海王2》,他要在一个观众已经熟知的“旧空间”里拍一部新电影。于是,《海王2》充分暴露了温子仁和整个主创团队在剧作层面的匮乏。

《海王2》概述不外乎是“兄弟闯于墙,外御其侮”的古训,依然像上一部,拼贴了气候和能源危机,一切核心矛盾也仍然是“地外文明的内部矛盾”,地球人是无辜的。作为一个有丰富商业片经验的导演,温子仁很明白不能用同一套视听配方重复地讲成幼稚故事,这就不奇怪拍摄和宣传的绝对重心交给了扮演海王的杰森·莫玛,寄希望于以演员的个人魅力招徕观众为“旧瓶装酒”埋单。

杰森·莫玛是极有个人特色、辨识度很高的明星演员,他拥有超越常人的高大、健硕的体魄,又擅于毫无包袱地表现出妩媚、坎普的意志,能理所当然地实施荒唐滑稽的行为。观众喜欢他身上集合的矛盾与自洽统一的“反差萌”。手舞足蹈、嬉皮笑脸的“海王”的确是有趣的,问题在于,当杰森·莫玛松驰自如地在银幕上创造了一种类似于马戏团里欢乐小丑的表演时,他身边其余的演员都不在同一个表演频道上,他的卡通化的谐谑式表演越动,越显得其余演员一本正经的现实主义表演是灾难——一群成年人用夸张的身体修辞来扮演过家家,也许会产生很有创造力的作品;但一群成年人真情实意、一本正经地过家家,那简直就是车祸现场。

《海王2》不是第一部以主角的个人魅力生搬硬套、串联段子的超级英雄电影,在这之前的《雷神》《奇异博士》《银河护卫队》《洛基》都以“超级巨星”沦为反面案例,好莱坞都有了“苦超英电影段子化久矣”的势头。难怪《海王2》在全球收获了太多负面评论和更多观众的意兴阑珊。

观众席

小剧场京剧《鹿鸣》:音乐探索中令人兴奋的新气象

张玄

随着一声深沉而嘶哑又富于赋性韵味的慨叹般演唱,上海京剧院的小剧场京剧《鹿鸣》拉开序幕。这是一场关于希望与欲望、人性与魔性、救赎与背叛的故事。剧中代表心魔的偶的精致运用,兼具敦煌色彩与简约现代的舞台美术,以及饱含戏曲艺术唱念做打传统内核的表现,都呈现出很高的完成度,且在守正与创新间作出了诸多有益探索。

在当天的演后谈中主创团队介绍,在这出戏中作出了三种结合的探索:“传统音乐+现代乐器”“传统戏曲+西方特色”“传统程式+当代肢体(民族舞蹈)”。观剧之中,皆能体会。而其中最亮眼的无疑是传统音乐和现代乐器的结合。表演伊始,由现代乐器手碟营造出的空灵、梦幻之感,加之琵琶、驼铃声声,立刻将人们带到了千里戈壁。来自于亚美尼亚的传统乐器杜克,营造出浓浓的苍凉、孤寂和悲剧

色调,放在这个剧中使用恰切又深沉。林源、周毅、高均三位作曲家如同音乐魔法师,创作中充满了奇思妙想:手碟既可演奏旋律也能成为和声织体,必要时还是特色音响。京剧打击乐、竹笛、手碟共同奏出的【万寿欢】曲牌,令人耳目一新。而在与京剧乐队衔接的时候,又因为京剧打击乐的缝合以及现代乐器中奏出的【西皮】【二黄】或【四平调】的典型乐汇,使得两者间过渡无痕,毫不突兀。令人印象深刻的是在天启国王血洗绿洲时,暗场中一束追光只打给大堂鼓。随着鼓点的时缓时急、时强时弱,时断时续奏出了一段血气为之激荡的华彩乐章,精湛的技艺和丰富的情感点燃了全场,引起在场观众的齐声喝彩。这一华彩乐段更为精妙之处在于,其充分发挥了音乐的象征性、想象性、虚幻性、抽象性。在戏剧高潮的部分,没有用传统戏曲的打出手,而只用了一面鼓。在

舞台表演视觉都被剥夺的情况下,听觉艺术发挥了最大的效能,甚至超越了视觉呈现的表达。在密密匝匝的鼓点中刀光剑影、血流成河、哀嚎声响声交织在一起的惨烈场景,一切都呈现在眼前了。剥离视觉,让声音来叙事,真是高妙的创作。而探索艺术表达的边界、为古老的艺术注入更多新的艺术手段,“吸”传统文化之精华,“呼”新想法、新形势、新理念,不正是小剧场戏曲发展的不懈追求吗?从这一点上说,《鹿鸣》一剧中音乐的探索让我们看到令人兴奋的新气象。整出戏的结束处,传统的喇叭尾声被重新编配为带有摇滚色彩的音乐片段,令人莞尔,戏完了、梦醒了,音乐家像顽童一样摆弄着调色盘,五彩斑斓,而最终又谐谑地把前面的画作遮盖,带人们又重回现实,那些征战、背叛、爱情不过是一场戏而已。(作者为上海音乐学院音乐学系副教授)