

《如果国宝会说话》热播,微纪录作品正成为网络时代文化传播轻骑兵

用等一班地铁的时间 读一封跨越时空的古人来信

■本报记者 张祯希

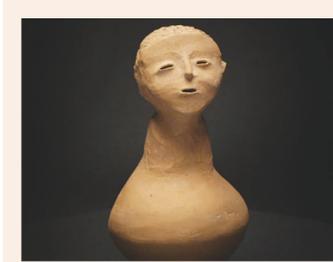
《如果国宝会说话》第一季于今年元旦起在央视纪录频道首播,今晚完成首轮播放,目前网络评分达9.1。片中介绍了全国100件国宝,历史跨度达8000年;而对于这些来自历史深处的凝望与问候,主创团队毅然放弃高冷的学术叙事与长篇解读,大胆选择“轻装上阵”——一个文物的介绍篇幅仅五分钟,突出其最大亮点,并辅以动画、网络热词等最鲜活的表现形式。用符合网络传播与时代审美的方式,为这些历史发展的物证创造“视频索引”,成功“抓取”年轻观众走近国宝,引发了探究中华文明新热的热门话题。

事实上,随着移动互联网技术的普及与自媒体的兴起,每集几分钟、篇幅仅为传统纪录片十分之一的微纪录逐渐成为“网红”频出的时尚地带。“把文物的重量通过最现代最流行的艺术方式传达出去,微纪录成了当下文明传播的轻骑兵。”在北京师范大学纪录片中心主任张同道看来,让国宝站到年轻审美的前沿,为青年人的碎片时间提供了一个精致的文化选项,也是对国宝当代性传播的一次破题尝试。

量身定制场景、叙事,让国宝拥有自己的“说话”方式

在每集开头都会响起这样一句话:“你有一条来自国宝的留言,请注意查收。”网络时代,“说话”方式很重要。洒满历史长河的国宝们,装满了故事,却静处于博物馆一隅,待人观赏。为它们提供一个与当下观众平等对话的机会,进而使它们活起来,火起来,真正走入公众的生活,是让观众“说话”的最初动机与最终归宿。

每部短片里,为国宝的自身亮点独家定制了场景与叙事,让每件宝贝都有自己的“语气语调”。一连几集下来,每件国宝都面目清晰,观众也不会

▲人头壶

▼大克鼎

▲当代陶艺师正在仿制千年前的陶鹿鼎。(均央视纪录频道供图)

陷入审美疲劳。介绍到人头壶时,导演将其放置于一片璀璨星河之下,人头壶微微仰望的剪影仿佛正在问天而语。其间画面切换到人类的幼儿胚胎与儿童的脸庞,仿佛某部科幻电影的序幕;在介绍镶嵌绿松石的甲骨时,纪录片用动画的形式将甲骨中记录的“古代男子的一天”表现出来,随着甲骨文“小人儿”的一日起居,古人造字的秘密被一一揭晓,汉字中最初的横竖撇捺,穿越千时光一直流淌到今天的日常中……

“看得见”的国宝背后,更涌动着“看不到”的文化联想与历史寄语。“陶是时间的艺术,泥土太干则裂,太湿则塌,为了成就一件完美的陶器,匠人们需要等待,等土干,等火旺,等陶凉。”6000年前,古人就已经教给我们,如何与时间融合,如何与时间不较劲。跨越千年的陶器凝结着古人的巧技神工,解说词也透着隽永思考。

“轻”与“重”,对撞出全新的叙事视角

“五分钟带你走近一个国宝”的呈现方式,并非毫无争议。节目推出后,曾有文博界研究者来信质疑微纪录形式与国宝题材的“亲和性”,因为这样的微表达很难将文物背后宏大的知识体系讲全、讲深。微纪录形式之“轻”与文物内容之“重”对撞出的矛盾感,是新意,也是主创团队必须面对的叙事困境。

“《如果国宝会说话》不是百科文物考古片,导演们有一个愿望,把承载文明脉络与古人智慧的国宝,打造成网红。”纪录片总导演徐欢介绍,每一件文物包含的信息量都足以撑起一部大型系列纪录片,微形式带来的最大难题是“找点”,即如何呈现每一件国宝的“宝”?为了这五分钟故事的叙事视角,导演的付出不

小,有的分集导演围绕一个文物研究了大半年,众多积累只为内容精选。仰韶文化时期的陶鹿鼎因为“有点萌”的器形让观众印象深刻,这一点从配乐、灯光到解说中被烘托出来。这让陶鹿鼎在上古王者之外,又有了互联网传播中极受欢迎的现代气质——“肌肉萌”。

事实证明陶鹿鼎的“肌肉萌”杀伤力很大,这一集的网络版本中,弹幕不断淹没画面,不时有“本集高能预警”飘过,更激发了不少网友对仰韶文化陶器的兴趣。

在学者看来,如果说传统大部头的纪录片作品是对文明的学术梳理,那么观感轻松、表达鲜活的微纪录作品更像是一扇精致的窗户,它将作品最直观的魅力呈现在观众眼前,吸引人们走近,激发进一步探索窗内天地的渴望。

用儿童剧拉着孩子的手,一同领略传统文化 神话儿童剧《大禹治水》今年将亮相

本报讯(记者黄启哲)在新的一年里,将有来自13个国家的34台剧目在上海儿童艺术剧场陆续上演。记者日前从儿艺剧场获悉,2018年演出季中,有关传统文化的演出品牌和剧目将进一步增加,剧场希望以《宝贝,来看戏!》《宝贝爱中华》、古典神话儿童剧《中华创世神话系列——大禹治水》等演出品牌或剧目,用孩子乐于接受的方式,带他们认识本民族优秀的传统文化与深厚的历史底蕴。

在发布会现场,大鲸鱼交响乐团《组曲秀》、西班牙多媒体互动剧《我要飞,去月球》(中文版)、《宝贝,来看戏!》之“川剧变脸”等以片段集锦的形式相继登台。过去几年里,这些演出在这座被孩子们昵称作“大鲸鱼”的剧场精彩上演,给沪上小观众和家长带来丰富多样的观演体验。三度来沪的意大利安东尼亚诺小合唱团跨年连续演出五场。据悉,开票44秒后,五场演出近5000张门票全部售罄。2018年造访“大鲸鱼”的“常客”还有不少。BBC纪录片音乐会《冰冻星球》、卡通人偶音乐剧《爱探险的朵拉》、经典绘本音乐剧《老虎来喝下午茶》等剧目将二度甚至三度上演。

在上海儿童艺术剧场总经理梁晓霞看来,引进国外优秀节目只是第一步,“我们最终的目的还是希望在和国外优秀团队的交流中,学到他们好的方法和理念,反哺于自身的创作”。剧场引进英国bamboozle剧团三部专为特殊儿童打造的沉浸式戏剧《可爱的农庄》《暴风雨也不怕》和《温柔的巨人》,并尝试把其中的《可爱的农庄》进行本土化,有走进社区街道、辅读学校进行长期演出,更好地为沪上特殊儿童服务。

值得一提的是,上海儿童艺术剧场有关传统文化的演出品牌和剧目将在今年进一步增加。淮剧、评弹、豫剧和河北梆子戏等地方剧种将继续登台。今年推出的《宝贝爱中华》则聚焦民族艺术歌舞。在首期的蒙古族专场中,半开放的蒙古包将会“穿越”到剧场的大厅中,而蒙古族特有的马头琴也会同时展出。中福会儿童艺术剧院计划在今年6月推出原创神话儿童剧《中华创世神话系列——大禹治水》,剧院院长、艺术总监蔡金萍说:“我们用儿童剧来讲好中国故事,弘扬中华民族传统文化精髓,用戏剧的形式寓教于乐,点燃孩子们的想象力,激发孩子们的民族自豪感。”

看日常如何滋养“美感”在身边生长

“一家人画画”边过日子边教育特展予人双重启示

颜新元《东拉西扯信天游》绘本插图。

(展方供图)

■本报记者 范昕

当下颇令家长焦虑的“美感”培育该从何入手?近日亮相上海宝山国际民间艺术博览馆的“一家人画画”边过日子边教育特展或许藏着线索。

60余幅展品出自一家人,共三代八位家庭成员:颜新元、刘雪纯夫妇;儿子颜开,儿媳宁静,小孙孙安安;女儿弯弯,女婿陈雄,小外孙孙一阳。其中,最年长的是65岁的爱公,最年幼的是只有2岁的小孙孙安安。这些作品包括油画、水墨、水彩、茶画、书法、摄影、涂鸦等多个艺术门类,民俗风情浓郁、表现手法多样,让人们看到和谐家庭氛围中美的尽情表达与创造,看到日常的家庭生活如何滋养“美感”生长,从而成为一种生动的教育实践。

颜新元是中国艺术研究院特聘博导,长期从事民间艺术方面创作与研究,他更是一家之长,魂灵人物,连结、触动和激发家里的每一个人,是“边过日子边教育”的身体力行者。在这个家庭,画画成为家人之间互相陪伴、互相成就的最好载体和方式。

“这一家是暖调子的,是平静和稳定的。他们哺育他们的子女,因活得自在而教得自由,因活得潇洒而教得活泼,

因活得轻盈而教得灵动,生命因厚重而教育得滋养。”此次展览的策展人吴斌荣告诉记者。作为在儿童教育领域颇有研究的童书出版人,她在与颜家约书稿的过程中,深深为这一家人无论为人还是为艺术的真诚与平和所感染。“一家人画画,各有所长,各自钻研,互相鼓励。这种宽容和包容的态度对家人彼此之间,尤其是儿童的审美能力的培养和养成难能可贵。家里的成年人把幼小孩童的涂鸦当作艺术品隆重对待,按上孩子独有的印章,装裱展示,有效点评,以资鼓励。这对于儿童创造性表达自我,呈现他们眼中的世界,十分有益,十分管用。”

展览包括一个特别的展中展“颜新元、刘雪纯、弯弯绘本作品展”。出于对新事物的好奇和研究,颜家陆续有三位家庭成员加入到绘本创作的行列中来。展览中,颜新元的《东拉西扯信天游》、刘雪纯的《山歌绘本》和弯弯的《大脚姑娘》《黑米走丢了》《和我玩吧》《奶奶家的大猫和小猫》《鸟和冰山的故事》部分原作集结亮相。明天,一场特别的观展活动还将于展览现场举办。颜家一家人将围绕生活、教育、艺术、传统、传承、自在和幸福等关键词与观众展开讨论,予人教育和艺术的双重启发。

2017年纽约百老汇票房创纪录

热门演出票价高企惹来争议不断

海外资讯

本报讯(记者徐璐明)2017年是纽约百老汇的“丰收年”。根据最新出炉的统计数据,在2017年的最后一周,百老汇的单周票房创下新高,突破了5000万美元大关,一举打破去年同期创下的4970万美元的纪录。这一周的高票房将2017年的百老汇总票房收入定格在了16.37亿美元,相比2016年的13.67亿美元上涨了20%。

2017年的这最后一周内,共有32部剧目在百老汇上演,而去年同期上演的剧目为33部。在上演剧目减少的情况下,票房依然取得傲人的成绩,这得归功于近两年出现的“现象级”音乐剧。《汉密尔顿》《你好,多莉!》《致埃文·汉森》等一系列“爆款”的推出,让百老汇“一票难求”。

火爆的市场需求直接导致了票价飙升。近年来,百老汇的剧院大规模实行浮动票价系统,这套以往只应用于航空业和旅馆业的系统也出现在演出市场。浮动票价的系统最大特点是根据市场需求实时改变票价,观众可以以超低价买到淡季时间的演出票,也有可能为了一张热门演出票而付出四五百美元的价钱。在这套票价系统的助推之下,《汉密尔顿》2017年最后一周的最高票价就达到了1150美元的历史高位。

据统计,《汉密尔顿》的平均票价达到275美元,而《你好,多莉!》和《致埃文·

汉森》等热门剧的平均票价为180多美元。一般而言,在百老汇,单部音乐剧能够一周进账100万美元就已经是相当不错的成绩。而《汉密尔顿》在去年感恩节周斩获326万美元票房,刷新了百老汇音乐剧周票房纪录。

在票价日渐高企的今天,音乐剧单周票房破亿已经不是高不可攀的目标。2016年,百老汇的单周票房纪录勉强登上一亿美元大关,而2017年,《汉密尔顿》的票房达到1.54亿美元。除了《汉密尔顿》,《狮子王》2017年的总票房为1.07亿美元,《魔法坏女巫》为0.94亿美元,同时还出现了《你好,多莉!》《阿拉丁》《致埃文·汉森》等卖座极佳的音乐剧。

然而,一片繁荣的票房下面隐藏着不少问题,让业内人士喜忧参半。从统计数据来看,进入百老汇剧院的人数并没有增加多少。虽然百老汇一直在盈利,但那只不过是坐着票价上涨来榨取利润。当年《西区故事》只要5美元,而现在看一部百老汇音乐剧至少要上百美元。与此同时,高需求也让黄牛倒票现象屡禁不止。在二级市场市场,《汉密尔顿》和美国摇滚歌手史普林斯汀的百老汇演唱会门票已被黄牛炒至天价。前者在伦敦西区的首秀票价被炒到2500英镑,而后的最佳座席高达1万美元。即使是标价为75美元的座位也要1400美元。业内人士担心,过高的票价会将不少热爱戏剧的观众挡在剧院门外,最终使百老汇沦为富人的娱乐场所。

两届奥斯卡最佳女主角朱迪·福斯特宣传《黑镜》第四季时表示

“超级英雄电影正在毁掉好莱坞的未来”

2008年开始,漫威影业基于漫威漫画出版物中的超级英雄推出了漫威电影宇宙计划,依次将钢铁侠、绿巨人浩克、雷神托尔、美国队长等搬上大荧幕,并通过《复仇者联盟》系列将这些角色集结在一起。图为《复仇者联盟2:奥创纪元》剧照。

■本报见习记者 王筱丽

两届奥斯卡最佳女主角朱迪·福斯特日前在宣传由其参与制作的电视剧《黑镜》第四季时谈到现今的电影行业,批评超级英雄电影“正在毁掉好莱坞的未来”。“人们看电影变得像到主题公园游玩一般。”她说,“电影公司为了吸引股东和大众的眼球而不惜拍摄影视糟糕的内容,表面上你似乎得到了不错的经济回报,却破坏了整个行业的底线,超级英雄电影系列,对美国乃至全球的电影业并无益处。”

“超级英雄”还能不能说好一个故事

朱迪·福斯特此言一出,众多电影人都纷纷在个人媒体上发表了看法,其中包括《银河护卫队》系列电影导演詹姆斯·古恩。“福斯特的看法很常见但也显得有些过时,大制作也可以发人深省,这两者并不矛盾。”古

恩表示。

只是,去年《银河护卫队2》的表现使古恩的话显得不那么令人信服。“拯救了世界却不回观众的心”,去年5月电影在中国上映后反响并不如预期,即使首日开画就拿到1亿票房,但最终仅以6.86亿元草草收场。作为一部投资达两亿美元的重工业电影,《银河2》比同期主打剧情的《摔跤吧!爸爸》彻底抢走了光芒。有观众将《银河2》比作一块由满满商业元素制作成的压缩饼干,有大场面,有大特效,唯独没有创新的突破,只是将《银河1》夸张搞笑的反常规英雄模式进行回收再利用,影片中的经典配乐在苍白的故事下也显得刻意而为之。

然而,正是看到了《银河1》所带来的甜头,《雷神3:诸神黄昏》依然选择走上了“挖金”之路。抛弃了前作悲怆的基调,角色一味地无厘头搞怪,影片风格的转化或许是吸引了更多人前去观影,但令人摇头就忘的爆米花剧情,着实支撑不起《雷神》这位拥有个人三部曲的漫威宇宙超级英雄。有影评人指出,“超级英雄”

的标签看似一张最容易赚钱的金字招牌,但这些平庸之作却消耗了电影产业中的大量可贵资源,“让奥斯卡最佳女主角,对着绿幕上蹿下跳”,并不能使电影在艺术道路上走得更远。

朱迪·福斯特:电影让我知道我是谁

朱迪·福斯特三岁出演广告进入演艺圈,14岁凭借电影《出租车司机》里的问题少女获得奥斯卡最佳女主角提名,26岁出演《暴劫梨花》斩获人生中第一个奥斯卡最佳女主角奖,29岁出演了《沉默的羔羊》获得第二座小金人,同年自编、自导、自演了电影《锦绣年华》。“电影使我更明白我是谁,并让我完善我自己。”朱迪·福斯特这样表达电影对她的意义。

相比于演员,朱迪·福斯特近年来更为专注于“导演”这个身份。2016年,她凭借第四部导演作品《金钱怪兽》证明了自己掌控不同类型片的能力,影片新闻

直击式的叙事方法和节奏把控收获了不少好评。“想讲好一个故事,其实是一件令我倍感压力的事情。”她接受采访时曾这样说道。朱迪对于电影永远在精益求精,“世界上并不存在真正的完美,我要做的只是无限接近它”。她表示:“为了满意的画面,用多少镜头都是值得的。”

日前,由Netflix接手的英剧《黑镜》第四季已经回归,朱迪·福斯特执导了六集中的其中一集,故事讲述了一位保护欲极强的母亲在其女儿脑部植入了一个智能软件的故事。情节看似夸张,但在朱迪眼里这其实是一个“关于女性的故事”。“通过女性的视角看女性,我还从没有这样的经验。”

据悉,《黑镜》第四季依旧延续剧集的黑暗讽刺风格,将六个全新的故事剪辑在一起,以科幻感展望未来世界,讲述极具现实感的故事。每集由不同的导演执导,故事发生的场景天马行空,雪山、酒吧、博物馆,甚至是太空中的宇宙飞船。