

2023年,总台50部纪录片新作将突出文化意义行业意义国际传播价值

与新时代观众同行,纪录片国家队如何交出时代答卷

■本报记者 王彦

日前,纪录·时代答卷——2023年“大片看总台”发布活动在北京举行。现场公布的两个数据引发业界关注:2022年总台央视纪录片频道收视率同比提升了42%,观众规模累计达到八亿人。而发布后仅24小时,这份总台片单便收获20个热搜榜单,微博相关话题阅读量超四亿。

网络一代为何高度关注纪录片创作?纪录片国家队出手,又能为八亿观众提供怎样的国家相册?答案就在片单本身,50部重磅力作将分为四大单元登上荧屏。在北京电影学院党委副书记、副院长胡智锋看来,这些作品“有着突出的文化意义、行业意义和国际传播价值”,是一份能彰显中国纪录片新理念、新技术、新审美的时代答卷。

本次片单发布活动中,总台从国家旗舰平台的站位出发,发起成立并启动“中央广播电视总台纪录片制播联盟”,凝聚行业发展共识和创新合力。该联盟将面向全国乃至全球汇聚纪录片核心资源和中坚力量,旨在以携手共创、同行致远的方式,提升纪录片行业水平,打造出更多站位高、品质硬、触达广的精品力作。

鉴往知来,光影里读懂真实的中国故事

在时间的坐标轴上,我们该如何定位2023年?纪录片人用作品来收录中国的大事记,也让网络一代在光影里鉴往知来。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。《飞越丝绸之路》与《一带一路·一场旷世的时代之旅》都以“一带一路”为主题,前者从空中俯瞰丝绸之路,着重把最新探索 and 发现展现给全世界;后者更多向上溯源,透视文明的起源和演进路径。无论视角落于古或今,两部新片都将从文明交融互鉴的成果里,探索人类文明的更多可能。如《飞越丝绸之路》项目主编周睿所言,该片既会以“一带一路”倡议建设中的成就作为故事切入点,将沿途的自然风光、野生动物、人文故事一一网罗,同时在拍摄行进中,主创也想向受众诉说这条悠久而神秘的丝绸之路。《长江口二号》聚焦的则是海上丝绸之路,主创将以故事化叙事,从举世关注的沉船探入古老中国的海洋经济。

■本报记者 许昕

根据作家刘慈欣同名小说改编的电视剧《三体》刚收官,观众便迫不及待催问:“《三体2》什么时候来?”

截至记者发稿,让科幻电影有了独树一帜中国表达的《流浪地球2》国内票房已达38.63亿元,在欧美、东南亚等海外市场亦佳绩频传,引发广泛关注。而科幻题材网文也正从“小众圈子”成长为日益主流的文化现象——据统计,过去的一年里,网文领域涌现出大量科幻作品,光是阅文旗下起点读书就发表了4万余部,较2021全年增长近70%,且年度月票榜TOP10中50%上榜作品具有科幻元素。

随着科幻热潮持续升温,业内欣喜看到本土文学创作“后浪”奔涌的同时,忍不住追问:下一部《三体》《流浪地球》在哪?

爆款难以复制,科幻细分题材有“高门槛”

线上电商平台统计数据显示,直到现在,刘慈欣科幻作品仍是“一骑绝尘”——以高达近九成的比例,遥遥领先其他国内原创科幻小说的销量。

尽管《三体》《流浪地球》让中国科幻实现了“弯道超车”,但“顶流”之外,要打造“黄金时代”则需一批新锐力量和作者梯队持续的创作来支撑。南方科技大学教授吴岩犀利指出:所谓“科幻热”似乎更像是“刘慈欣热”,“不少人对科幻作品的理解还很局限,我们的未来任重道远”。刘慈欣本人也曾直言,任何一个国家的科幻类型文



2023年“大片看总台”发布活动在北京举行,50部重磅力作将分为四大单元登上荧屏。

制图:李洁

式参与并主导的国际谈判。

回应新时代审美,在烟火人间里彰显文化自信

这两年,文博热蔚为大观。国家文物局新闻发言人罗娟表示:“每年有数以千计的考古新发现,数以万计的文物新展陈,吸引了数以十亿计的社会公众走进文博单位,了解何以中国,理解是以中国。”此次,总台与国家文物局合作推出的“中华文明纪录影像工程”重磅官宣。作为工程启动项目,《文明 生长在这里》将回到文物的诞生地,以纪录影像再现、活化历史的现场。总导演徐欢透露,《文明 生长在这里》会与考古学家、跨学科的学者同行,用新发现的历史材料和新取得的考古学术成果,与影视创作新技术、新艺术相结合,希望为人类文明提供重要的影像范本。

古诗文热也是这些年风靡全国的文化显

流。《定风波》以“人间不可无一,难能有二”的苏东坡为记述对象,以大文豪的生平为脉络,讲述他在文学、书法、绘画、治水等领域的成就,展示他心济苍生的儒者情怀和高远旷达的人格。《遇见最美宋词》用音乐演绎宋词的韵律之美;《跟着唐诗去旅行2》延续文化旅行的轻盈风,寻访唐代的行旅生活、山川风物;《满天星斗:早期中国寻踪》通过影像复原,打造“多元一体”早期中国的通识课;《山海经奇》拆解上古神话传说中的“奇”点……

值得一提的是,这些张扬文化自信的纪录片并不高高在上,相反,它们秉承“贴地”的创作理念。比如《定风波》不仅聚焦人物的成就,还会着重刻画一个“情”字,“十年生死两茫茫,不思量,自难忘”及“不合时宜,惟有朝云能识我”背后的主人公都将是主创打造一部“至真至情”纪录片的注脚。比如《看得见的节气》《丹青绘千年》等,节气与绘画各表一枝,调用的视角都与普通人的生活相关。更不说这些年屡被赞为

科幻热升温,业内欣喜看到本土文学创作“后浪”奔涌的同时忍不住追问——

下一部《三体》《流浪地球》在哪?

学,不可能凭一两本书就达到世界级水准,得有很多部同等成色的精品才行。

“《三体》《流浪地球》的成功路径不可复制。不止科幻,任何一个文学类别,各个时期的现象级作品都是不可模仿的。”南京师范大学教授李玮在接受记者采访时表示:每一代年轻科幻作者都有属于自己的“影响的焦虑”,而AI迭代升级为想象力带来更高的挑战。科幻作者所面对的边界,就是人类想象力和创造力的边界。如何拓展或重绘边界,是创作者可书写的新空间、新维度和新方向。

有资深编辑表示,优秀的科幻小说往往将科技和文学打通融合,使其成为完整的嵌合体,而不是为传统故事披一层高科技外皮就能称之为科幻小说。科幻题材本身的“高门槛”在于,不仅仅依赖语言能力和叙事方式,还承担了“新技术翻译家”角色,对作者的科学素养和人文审美提出双重挑战。“科幻创作看似很硬,但不能缺少对美学的探索。”在科幻作家万象峰年眼中,刘慈欣作品的独特在于,表达复杂主题的同时,又能以非常简洁的极致美学来呈现,达到科幻题材的有效输出。

在《科幻世界》副总编姚海军看来,刘慈欣作

品在十几年的周期里长销并数度“破圈”,有赖于出版界、翻译界、IT界、影视界等多方合力。他回忆起《流浪地球》初次发表时,“刘慈欣凭借这篇小说拿到银河奖,用全部奖金请大家吃了顿四川火锅。但那时科幻远没有像现在这般受到关注,编辑部谁也没想到大刘对中国科幻的巨大影响”。姚海军认为,好的作品总是需要时间的沉淀——“从我编辑作品的经验来说,很有可能下一部《三体》或《流浪地球》已经诞生了,只是我们还没有发现它”。

新人新作涌现,呈现科幻网文写作的活力

随着科幻元素渗透入新生代日常,ChatGPT等人工智能不断升级,元宇宙、数字生命成为热点问题,有出版人判断,下一部科幻小说爆款可能会源自网络文学生态。“当下年轻人热衷写科幻,一大原因是网络文明、科技文明已深入生活,日常交往娱乐,甚至感受世界的方式都与科技元素密切相关,科技创新成为推动社会发展变迁的主要力量之一。”李玮观察到,如果说十年前我们仍把科幻当作远离现实生活的“异世界”,近年来科幻已

愈发成为日常本身,科幻元素在网文中比比皆是。

前不久揭晓的首届起点科幻启明星奖,一批新人新作涌现,让人们看到了科幻网文写作的活力。比如,远瞳《深海余烬》是类似《沙丘》的“科幻+异能”设定,将大航海时代关于海怪的传说、对海底世界隐秘航路的描述融入创作,上架不满14小时便打破全网首订纪录。获得潜力新人奖的《穿越成为失落文明的监护AI》,作者是初入网文的00后新人;科幻新星奖《大国科技》作者九月菑是95后,曾任某大型公司驻外财务,将海外见闻、行业知识与想象力结合,通过科技脉络展示国家进步。还有的年轻作者擅长以游戏设定讲述科学题材故事,如晨星LL《学霸的黑科技系统》,以贴近网生代的叙述方式,使科学原理、逻辑推理更富趣味。

科幻网文的版权开发也在加速推进。获得最佳IP潜力奖的《灵境行者》有声剧,上线喜马拉雅平台2个月播放量破亿。《夜的命名术》《星域四万年》《泰坦无人声》等科幻网文改编的动漫陆续上线。“网络文学有着全新的科幻话语体系,传统科幻母题在网文中生长出一系列新的融合写作方向,催生了众多作品,值得期待。”阅文集团副总裁、总编辑韩晨说。

观众需要怎样的艺术家个展?

申城近期几个此类展览以不同路径的探索提供启示

■本报记者 范昕

艺术家个展,是艺术展览中最为常见的一类,也是最容易被忽略的一类。在有些人眼中,它们多是艺术家个人的“自我展示”,之于大众而言刷不出太多存在感。不过,近期申城涌现出的几个此类展览可圈可点,以不同路径的探索,发挥着艺术个案的样本意义,也为怎样的个展才是大众需要的,提供了一些启示。

有一种个展,集结艺术家颇有辨识度的作品,为大众拓宽了艺术的风景区。近日于龙美术馆西岸馆揭幕的“乔尔·梅斯勒:灵性之旅”便如此。

这是这位特立独行又颇受瞩目的艺术家迄今为止在亚洲举办的首场大型美术馆个展。52组风格强烈、用色大胆明艳的作品陈列于展厅,芭蕉叶花纹墙纸、游泳池、沙滩球、气球、迪斯科球和甜甜圈等意象,陪合艺术家上世纪80年代度过的岁月,也引导观众重新理解和审视现代艺术的各种思潮。尤其值得一提的是,梅斯勒标志性的图文结合绘画形式令人大开眼界。例如,在此次展出的“迷彩”系列中,他用独特字体绘就描述心理状态和潜意识元素的习语,衬以瑰艳的迷彩图案背景。首次亮相的新系列作品,以20幅文字画与经典香蕉叶图案相映成趣,构成同一面展

墙上的迭加式垂直展示,致敬安迪·沃霍尔1960年代网格式肖像画的排列形式。梅斯勒将这些文字视作“冥想”,其中蕴含“精神”“智慧”“光”和“爱”。

有一种个展,看似聚焦一位艺术家的人生历程,实则映出一个时代的文艺风潮。亮相刘海粟美术馆的“慕琴生涯——丁悚诞辰130周年文献艺术展”可谓其中的代表,小中见大,耐人咀嚼。

很难界定丁悚。这是一位相当跨界的“艺术多面手”,各种视觉样式——架上绘画、报刊漫画、书籍插图、图案设计、商业广告、摄影甚至电影,他无不涉猎并显出自己的独特贡献。展览通过五个单元767件作品和文献,还原丁悚丰富的艺术人生。在其活跃的时代,商业美术、漫画、电影以及摄影等开始成为信息传播的新形式,并且日益与都市发生密切关系,逐渐成为大众娱乐与消费的主要形式。在这个展览的策展人、复旦大学新闻学院教授顾铮看来,这是现代意义上都会开始生成、都会文化开始发育发达的时代。因而,认识了丁悚,能够帮助人们认识上海,认识“海派”文化发生发展的更多鲜活细节。

还有一种同台对垒的双个展,意义在于艺术的交流、碰撞与灵感的互鉴、激发。正于上海当代艺术博物馆举办的“丁立人、夏阳双人展”,即在这层意义上颇为引人关注。

展览的主角——丁立人与夏阳,均为年逾九旬却俨然“老顽童”般的艺术家,作品以青春态的朝气与丰沛的创造力给观众留下深刻印象。展览向人们呈现的,其实是两段全然不同的艺术求索之旅。丁立人善于从自己丰富的生命经验中汲取创作灵感,包括儿时听闻的“西游记”典故、昆虫生物的学习与工作经验等。他自在游走于绘画、拼贴、剪纸、木刻等多种创作领域,始终持以玩心,使用唾手可得的日常素材坚持创作。夏阳则是中国首个抽象艺术团体“东方画会”创始人之一,旅居海外多年,近几年的创作格外轻松恬淡,在经典的人画形象之中融合了大量的民间艺术元素。他用西画的材料、传统中国画的意象以及对民间艺术的重启,在与中西、新与旧的夹缝中走出艺术新路。两位艺术家的艺术面貌并不相同,却又在想象力上有了交汇之处。这让人看到,中国当代艺术的道路原来还可以这么走!两位艺术家创造独特艺术语言的能力和方法,也在今天带来启迪。

有价值的艺术展览,不是行业小圈子里的自娱自乐,看似垂直小众的艺术家个展也不例外。借由精心的策展与研究,小切口同样可以开掘出丰富的内涵,其间流露出多少精神养分,就有多值得被大众看到。

“下饭神器”的美食类纪录片,总导演张涵冰剧透《舌尖上的中国4》,“我们将探访全中国最好吃的七个地方,它们构成了当下中国人与食物关联最为密切的七处时空场景。就在这些熟悉的地方,我们每个人身体力行地构建了中国人关于饮食的集体记忆——它是人间烟火,也是东方美学,更是大国情怀”。

求新求变,在国际化视角里构建中国叙事体系

我们熟悉的万里长城还能怎样拍出新鲜感?国家队讲述的中国故事能不能拥有“老外”视角?总台最新片单给出肯定回答——在不断推陈出新、强化国际合作的视角中,构建中国话语和中国叙事体系。

《航拍长城》会是一部百分百由航拍完成的作品,卫星拍摄、载人机、无人机、程控拍摄等最前端的技术手段大集成,呈现一座前所未见的长城。该片策划、北京市考古研究院副研究馆员尚珩以“粉壁”为例,讲述了长城不为人知的另一面,“长城不仅是面坚固的墙、一个象征,背后还有建造它的历程、守卫它的人。在我看来,空中是展现长城魅力的最佳视角,我们甚至可能因为这个视角会有更震撼的新发现。”

意大利、德国、法国等全球各地的电视机构都写在了2023年总台纪录片的合作伙伴名录中。《飞越丝绸之路》由中、意、德三国电视机构联合推出;中法联合制作,《月背之上:太空变革的黎明》近距离拍摄中国探月工程,《野性四季:珍稀野生动物在中国》向国际社会传播中国生态文明建设的理念与成果;华纳兄弟探索集团将与总台共同打造《中国未来时》;《徒步长城》则邀请了国际著名主持人、英国探险家阿什·戴克斯沿长城徒步,讲述中国故事。

此外,《下一站出口》《中国奇妙之旅》将通过“公路寻访”等形式,展现中国自然景观和文化遗产,用国际化视角反映今日中国的发展成就;《窗外是蓝星》由总台研发的两套8K超高清摄影机在太空完成拍摄,是迄今人类在太空中拍摄影像的最高技术标准;《时间,千年之旅》将人类对“时间”的感知和理解变迁里展示东西方思想的交流对话。胡智锋相信,这些站位高、视野广、思想深、视角新的纪录片,能在国际传播语境中让可信可爱可敬的中国形象更生动鲜活。

(上接第一版)据《如见》作曲薛汀哲介绍,在音乐创作中更加注重将蒙古族长调等特质融入国际化的听感,综合运用交响乐、打击乐以及马头琴等乐器,侧重展现人物内心感受,创作出体现东方哲思的旋律。“我们在作品中融合了呼和浩特当地文化,同时力求将这种地域文化作世界性的表达、共性的表达。”郑子豪说。

此前,呼和浩特舞蹈家曾携民族舞剧《昭君》亮相第十九届中国上海国际艺术节,具有浓郁民族风情的佳作受到上海观众的喜爱,亦在两地人民心中搭建起艺术的桥梁。郝晓刚告诉记者,《如见》创排于2022年下半年,原计划去年10月在上海合成并首演,后因疫情影响推迟至今。“终于来到期待已久的上海,希望每一位观众都能能在《如见》中捕捉到生活的缩影,寻觅到感动的瞬间。”

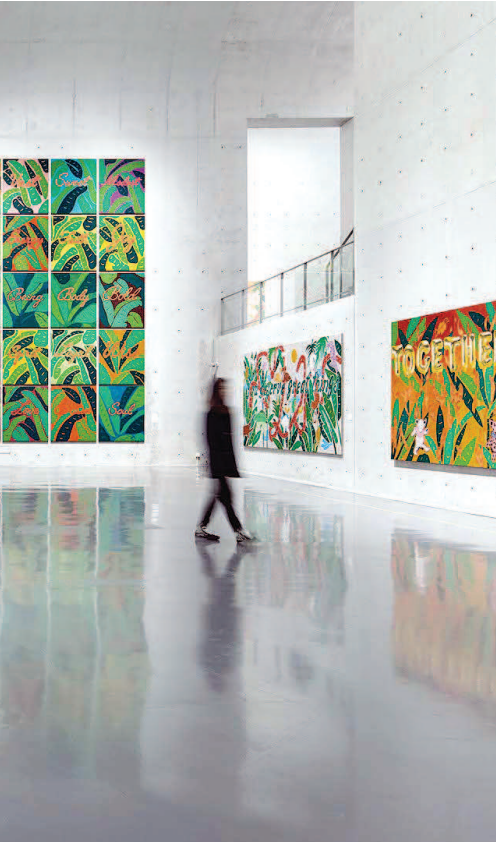
“东方名家名剧月”10台15场精品剧目陆续献演

即将到来的3月第一个周末,许多戏院观众或许会面临“选择困难”。3月3日至5日,刘敏涛领衔主演的话剧《俗世奇人》将在上海文化广场上演。而同期,张铁林将携京味话剧《椅子》登陆上海东方艺术中心,为第十三届“东方名家名剧月”揭幕。

话剧《俗世奇人》根据冯骥才同名小说改编,以清末民初天津的市井生活为背景。从电视剧《琅琊榜》《伪装者》,到最近开播的《女士的品格》,刘敏涛的荧屏形象是霸气干练的“姐圈顶流”。时隔13年,她重返话剧舞台,在《俗世奇人》中饰演的“关二姐”孤身从通州嫁到天津,一个女子撑起了整座酒馆。此次上海站巡演将特邀德云社演员张九龄、王九龙加盟,“老戏骨”徐松子以及有着70多年历史的天津人民艺术剧院的优秀演员也将参与演出。

话剧《椅子》源自张铁林30多年前创作的电影剧本,故事发生在上世纪90年代的北京胡同,主人公“叶老爷子”在出版社坐了一辈子硬椅子,退休生活却因此乱了套。这部京味话剧巧妙吸纳传统戏曲元素,用写意的手法与近乎荒诞的情节描述“叶老爷子”特立独行的情怀。记者了解到,本届“东方名家名剧月”汇聚了龙马社、江苏省演艺集团昆剧院、安徽省黄梅戏剧院等多家院团,10台15场精品剧目将持续与申城观众见面。

3月11日,红色题材评剧《革命家庭》将献演宛平剧院,为观众带来一位妻子、母亲的革命家国叙事。“从《凤阳情》《寄印传奇》《赵锦棠》《红高粱》到《革命家庭》,我已是第五次来上海了。”该剧主演、著名评剧表演艺术家曾昭娟对上海有着深厚的情愫,“这是一个包容性很强的城市,是现代与历史交融的城市。上海的观众懂戏、爱戏,让我们有信心一次次来。”



龙美术馆西岸馆“乔尔·梅斯勒:灵性之旅”集结艺术家颇有辨识度的作品,为大众拓宽了艺术的风景区。(馆方供图)

名家名团名作『赶集』,申城舞台春光正好