

以影像之名，传文学之魂

评纪录片《巴金》

范宗钗

央视纪录频道播出的纪录片《巴金》，以其珍贵的影像素材、精湛的叙事和深刻的思想内涵，成功地地为巴金先生立传，为巴金先生这一文学巨匠的人生与精神世界绘制了一幅生动而深刻的影像画卷，成为一部值得反复品味的优秀纪录片。作品的成功不仅仅是因为在巴金诞辰120周年这样的标志性时刻推出标志性的纪录片，也是纪录片人通过巴金的故事，描摹了近代中国知识分子一路走来

的心路历程。时代产生了巴金，时代也将永远记住巴金，纪录片《巴金》让巴金先生的形象与精神通过影像得以永生，在电视纪录片的长河中熠熠生辉，也为后来者拍摄人物传记纪录片提供了极具价值的借鉴范例。

作品首先具有极高的文献价值。纪录片《巴金》在文献资料的搜集与整理上，堪称一部呕心沥血之作。摄制组历时长达6年之久，足迹遍布4个国家，深入走访30余座城市，展开了一场规模宏大的资料抢救之旅。他们精心跟拍拍摄巴老，成功地抢救性留下了巴金晚年弥足珍贵的视频资料以及采访视频，这些影像记录着巴金先生生命中最后的岁月，展现出他在那个阶段的思想、生活状态以及依然熠熠生辉的精神风貌。

同时，摄制组还挖掘出巴金先生的手稿、早期版本的作品集等实物资料，这些手稿上的每一个字迹都仿佛带着巴金先生创作时的温度与思考，是研究巴金文学创作过程的第一手宝贵材料。

不仅如此，摄制组还远赴巴金早年游学的法国、日本等地进行实地探访。在法国的街头巷尾，他们追寻着巴金曾经留下的足迹，拍摄下那些古老的建筑、静谧的街道，这些画面仿佛将观众带回巴金先生在异国他乡求学、探索的青春岁月。在日本的拍摄中，他们记录下巴金与这个国度的种种渊源与交集，从文化的交流碰撞到个人情感的微妙变化，都一一呈现。

这些实地探访的画面与国内拍摄的巴金故居等场景相互交织融合，构成了一幅完整而丰富的巴金人生图景。巴金故居中的一草一木，在镜头的细腻捕捉下，都仿佛被赋予了生命，它们静静地诉说着往昔的故事，那斑驳的墙壁、陈旧的家具，都承载着巴金先生的生活印记，为影片增添了浓厚的怀旧氛围与文化底蕴。

全片最为可贵之处在于，它始终紧密地观照了巴金所处的时代社会生活面貌，并以详实的影像画面进行呈现。我们看到，不同时期的中国乃至世界的面貌都在巴金先生的人格塑造过程中留下了深刻的烙印，影片用详实的镜头将这些时代背景一一呈现，使观众不仅能全面地了解巴金先生深厚的家国情怀与崇高的人格高度，更能深刻理解其文学作品

与时代背景之间千丝万缕的联系。时代透过这些影像，看到巴金先生的作品不仅仅是个人情感与才华的抒发，更是时代的呐喊、民族的心声，从而让巴金这一人物形象变得更加厚重深刻，也让纪录片本身超越了一般的人物传记，具有了厚重的观察社会的解构力。它宛如一部生动的历史教科书，为时光留下了珍贵的记录，这正是纪录片人的不懈追求，也是纪录片的核心价值所在。

其次，作品没有陷入简单地叙述巴金的生平故事和罗列其代表作品的俗套之中，而是另辟蹊径，从多个独特而深刻的角度对巴金进行解读，带领观众逐步走进巴金先生丰富而深邃的内心世界。

从“理想信念”这一角度来看，纪录片展现了巴金先生在不同人生阶段对理想的执着追求。青年时期的巴金，目睹了旧社会的种种不公与黑暗，心中燃起了改变世界的理想之火。他希望通过文学创作来唤醒民众的觉悟，激发人们对美好生活的向往和追求。无论是在被时国内动荡不安的局势下，还是在海外求学的过程中，这一理想信念始终如明灯照亮着他前行的道路，支撑着他在文学创作的道路上不断探索、不断前行，创作出了一系列具有深刻思想内涵和强烈社会责任感的作品，如《家》《春》《秋》等。这些作品不仅仅是文学艺术的结晶，更是巴金先生理想信念的具体体现。它们像一把把利刃，刺向旧制度的黑暗，为无数青年指明了前进的方向。

在“友情爱情”方面，影片细腻地描绘了巴金先生与朋友、爱人之间真挚而深厚的情感关系。他与挚友之间的相互扶持、相互鼓励，在艰难岁月中的患难与共，这些友情故事展现了巴金先生重情重义的人格魅力。而他与妻子萧珊之间的爱情故事更是感人至深。从相识、相知到相爱，他们携手走过了风风雨雨，在战乱与磨难中不离不弃。萧珊的理解与支持成为巴金先生创作的重要精神动力，他们的爱情故事为巴金先生的人生增添了一抹温暖而柔和的色彩，也让观众看到了这位文学巨匠在情感世界中的细腻与深情。

“自我解剖”是巴金先生人格中极为耀眼的一面，纪录片对此进行了深入的挖掘与展现。巴金先生在其一生中，不断地反思自己的行为、思想和创作，这种自我解剖的勇气和精神令人敬佩。他毫不避讳自己曾经的错误与不足，通过撰写《随想录》，坦诚地面对自己的内心。影片对《随想录》写作过程的展现，让观众看到了巴金先生内心深处良知与担当。

“观照社会”这一角度则贯穿了巴金先生的整个创作生涯和人生历程。他始终将目光投向社会的各个角落，关注着民生疾苦、社会变革与民族命运。他的作品如同一面镜子，反映出社会的种种问题与矛盾，同时也表达了他对社会进步、民族复兴的殷切期望。从早期对封建家庭制度的批判，到后来对自身和人生的深刻剖析，巴金先生用自己的文字为社会的发展贡献着力量。

通过对这些角度的深入解读，纪录片让观众越来越清晰地认识到一个始终讲真话的巴金，一个不断自我反省的巴金，一个爱国爱民热爱世人的巴金。他的精神激励着一代又一代的文学创作者坚守良知，追求真理；他对中国文学的价值不可估量，其作品丰富了中国现代文学的宝库，为中国文学的发展开辟了新的道路；他对中国社会的价值更是深远。

与此同时，作品追求用诗意的视听语言来讲述文学巨匠。对于一部讲述文学巨匠的纪录片而言，解说词的质量至关重要，而《巴金》这部纪录片在解说词的创作上展现出了极高的文学造诣。其解说词诗意而哲理，深情而细腻，每一个字、每一句话都经过精心雕琢，展现出独特的美感和深度。

从叙事结构而言，该片条理清晰且富有节奏感。它沿着巴金先生的人生轨迹徐徐展开，如同一位优雅的画师，用细腻的笔触勾勒了巴金先生从年少启蒙时的懵懂与好奇，到青年时期激情澎湃的创作盛景，再到历经风雨后的晚年沉淀。观众仿佛跟随镜头穿越时空，亲眼目睹了巴金先生的成长与蜕变。从《世纪长歌》到《时代随想》，每一集都以诗意的表达，呈现出较高的审美精神和文化品格。在醇厚的女声配音中，观众能真切地感受到语言的韵律和美感，那舒缓而富有情感的声音，仿佛是在诉说着一个古老而动人的故事，将巴金先生的人生故事娓娓道来，使观众沉浸其中，久久回味。

此外，作品以近乎白描的手法，勾勒巴金的漫长人生，彰显了朴实无华的影调气质。

当下流行的纪录片创作手法，都凸显调动的科技感和创新感，像AI动效、动漫、场景还原、演员扮演等等，各种讲故事讲历史的手段让人眼花缭乱甚至眼花缭乱。纪录片《巴金》恰恰是反其道而行，全片采用白描的手法，以传统专题片面对位的范式，来讲述巴金的漫长一生，反而观者觉得特别妥帖，其返璞归真的气质与巴金坚持“讲真话”的人生境界高度契合，没有丝毫违和感。这也让我们再一次反思“形式与内容的关系”这一文化创作领域经久不息讨论的主题，并得出结论，所有的形式都是为内容服务的，只要是让内容更具魅力的形式，就是好的形式。

文学巨匠巴金对中国现代文学的影响之深，早已深入人心，无需过多赘述。再次感谢创作者制作了这样一部优秀的纪录片。它让世人在时光的长河中再一次读懂巴金，忆起巴金，理解巴金。

(作者为中国视协副主席、纪录片学术委员会会长)

短剧特色与长剧模式如何更好地取长补短

——评热播剧《九重紫》

胡晴

由孟子义、李昀锐主演的热播剧《九重紫》剧照

斗的色彩，引导出女性帮助女性这样大众乐见的话题。

“减头绪”:加快叙事节奏

窦昭前世的记忆，凝结成话本《昭世录》。所有主要人物的命运都由话本式的韵语展示出来。《昭世录》是电视剧独有的创造，无疑是向传统经典《红楼梦》的学习和致敬，将人物的命运关系以简明的方式呈现出来，起到提纲挈领的作用。由此，《九重紫》规避了长剧项目宅斗题材已经审美疲劳的窘境，没有走细水长流娓娓道来的路子，而以快节奏叙事甚至单元化叙事来吸引观众，这也是来自短剧的叙事特点。

小说中不贴近主题的延宕和铺垫，是电视剧改编中首先要减去的，尤其是内宅部分的诸多头绪。小说前部分重点描写窦昭与继母王映雪以及窦昭诸人的宅斗，到了电视剧中，窦氏家族被极度简化，曾经让窦昭泥足深陷的窦家，成为一个远景，家族中复杂的人际关系，东窗西窗的安排，整个窦氏家族的压迫和桎梏都集中到了窦世枢一个人物身上来体现。小说中将窦昭抚养长大的六伯母纪氏在电视剧中与祖母的形象相融合，甚至纪咏也从伯母的亲戚变成了祖母的亲戚。窦昭与继母王映雪的频频过招也被简化甚至略过，甚至王映雪的父亲王行宣的作用也被削弱，通过这样的方式将内宅这条线索的矛盾尽量明晰、简洁化。

剧集前几集无论是重生还是人物成长的几个转折，都既有想象力又干净

近几年短剧、微短剧异军突起，影视剧市场对其关注度不断增长，而短剧和长剧的本质是什么，各自的优长在哪里，双方能不能互通，也都是热议的话题。

最近热播的剧集《九重紫》或可为这些问题提供一个具体的注脚。该剧改编自同名小说，在剧情节奏、人物呈现和细节氛围上都有可圈可点之处，尤其是在前半部分。其导演曾庆杰执导过多部优秀短剧，此次参与到长剧创作，显示出了非常明确的短剧式表达。

需要指出的是，随着剧情发展，男女主角顺利大婚，矛盾渐缓，内容趋于平淡日常，跟不上之前集中描写爱情、家庭以及朝堂种种矛盾所形成的强烈期待。而且，多个支线任务和支线人物的加入，也使得整体节奏和重心不如前半部分明确，还出现了情节发展突兀等问题。这些固然是长剧相似题材一直就存在的痼疾，也和短剧叙事单元化且前后割裂有一定关系。

尽管如此，该剧仍然让我们看到了长短剧互相促进的良性发展可能，因此本文主要围绕其优长部分展开分析。而如何将短剧的特色与长剧模式相融合，依然需要不断实践摸索。

“立主脑”:找准主题定位

《九重紫》原作2012年首发于起点，描写落魄的窦家嫡女窦昭重生一世的反转让人生。小说170万字，从窦昭幼年写起，篇幅颇长，影视化改编不可不慎重，而取舍的重点在于确定主题侧重点。

电视剧没有延续原作的宅斗重心，而是选择其中权谋+爱情的元素，进入了短剧最流行的双强赛道；而重生复仇更是短剧中最为常见的爽感来源。于是我们看到，剧集一开始就深入刻画了两位美强惨主人公的失意人生。窦昭病骨支离，深陷于济宁侯府，被继母继妹谋夺一生幸福，又被丈夫背叛出卖。宋墨以身入局，终成棋子，身世之谜未解，血海深仇未报。二人于乱世雪夜相遇，相似的一败涂地让他们生出惺惺相惜之情。而最终，两人一箭贯穿，打破时空之镜，宋墨的心头血化作窦昭的耳边语，两条本该平行的人生轨迹自此扭结成下世世的纠缠。

重生后的窦昭被祖母带出窦府，在田庄中长大，因为“囿于后院争斗，必会长歪长窄，来日只会算计四方之地，再看不到天地广阔。我要让你的聪慧走出家宅内院，投向山川湖海，乃至天下家国”。而窦昭也不负众望，成长为田庄中受人爱戴的窦四小姐，赫赫有名的真定女首富。另一些女性角色加入和改写，比如窦明从第二世依然愚蠢贪婪变成了白月光妹妹，赵章如和苗安素与窦昭的互相扶持，都进一步弱化了宅

文学新观察

幻想类网文需向传统深处开掘

李林荣

近年，网络文学的发展局面已从高潮滚滚渐转为静水流深，但缓流内部的变化和更新，却又有急剧加速和持续深化之势。我们以往在理论认识层面上总结的不少网络文学的特征，正经受着来自网文创写作实践一线的四面八方的冲击。其情形犹如江水拍岸，河流漫堤。

比如我们经常提到的一些网络小说的类型化标签，已经越来越明显地拙于对应新近出现的网络小说的实际形态。从人设、情节和故事场景等层面彻底突破类型化标签的网文写作，已经层出不穷。再比如，穿越和重生现在已经从幻想类网文蔓延出来，泛化为几乎所有网络小说常用的一种叙事手段，甚至会让我们觉得：穿越和重生成了网络文学各种类型作品中主要人物登场时的一个身世标配。

与此同时，二十多年前促成网络文学全面兴盛的青年文化为表、传统文化为里的幻想类网文写作，也正面临亟需呼应时代召唤的关键契机，应及早完成视野拓展和方法蜕变，助力重振民族文化主体精神。

青年文化和传统文化，细讲起来指的是把握角度和存在层次都不一样的两种文化形态。传统文化是文化系统

经验和系统知识的一个静态的庞大库存，其中当然有青年文化的要素和谱系。但在我们一般的理解和感受中，青年文化又是一种高度活跃的活态形态。

这主要是由于在历史的长时段和社会文化的总体格局内，青年文化常居弱势地位，一再扮演其兴也勃焉，其亡也忽焉的彗星闪电般的临时角色。而且，每次青年文化得以在包括文学写作在内的社会文化生活场域中表现亮眼之时，多半还是被其他各种力量裹挟或带动起来的。

比如离现在最近的这波青年文化大放光彩，就是新世纪初中国社会经济的发展深度卷入全球化潮流之际，适逢互联网实现全民普及、青年文化通过网络文学写作获得了在社会文化舞台上高光亮相的新机遇。

不过，二十多年前网络文学初兴时，它最具代表性的贡献是玄幻仙侠等幻想型叙事，其他类型都是网络文学这个以玄幻为主体的写作形式流行起来之后，把传统文学中的一些样式虹吸或转换到网络平台上形成的派生和衍化品种。近些年，网络文学日益明显地形成了幻想、历史和现实三大家族合为一体的格局，单纯的原生态幻想类型文在这个格局中地位已经下降，集聚的写手和读者规模量级渐呈衰退之势。最早一批玄幻网文写作者如果坚守至今，也已

昭 and 宋墨二人的原生家庭，电视剧就采用了比原著更为扎实的推进铺叙。窦昭母亲赵谷秋的希望和自戕被基本还原，甚至赋予了更多的同情笔触，也为窦昭远离窦家提供了真切理由。而宋墨的家庭生活，则是电视剧中特意加入的正面描写。宋墨风尘仆仆回京，看到父母和弟弟在一处闲话相聚，父亲慈祥，母亲温厚，弟弟承欢膝下，温馨的一家三口与落寞的一个形成了鲜明对比。原生家庭的具象化，助推两个主要人物身边矛盾的激化，也为这两个人物美强惨的形象定调。

“脱窠臼”:追求审美意蕴

导演还为全剧贡献了考究的构图和运镜。他尤其善于运用镜子和水中倒影作为构图道具，制造前世今生的疏离和转变，努力通过镜头语言去讲故事。窦昭与宋墨的重生转场就采用了打碎镜子的方式，镜子碎片折射出前世种种，围绕着窦昭一起飘走，预示着窦昭拥有前世的记忆。窦昭醒来想起前世也被解释为撞到镜子上做了梦，前世的记忆如同镜像对应着现世人生。再比如电视剧的开场，光影缭乱充满末世之感，台上正在上演《千忠戮·惨睹》，台下宋墨拥兵自重，扶持太子，为报仇而谋反。台上瑟缩的戏子、阴密的锣鼓与台下坦然自持的太子、阴郁疯狂的将军形成对比。太子自戕时缓缓吐出台词，恰到好处的打光与演员破碎感叠满的表演相得益彰，贡献了开局第一个充满质感的名场面。

导演极善拍人物，尤其能够在有限的镜头和体量中，拍出人物的美感和魅力，通过细节和氛围感，在视觉形象上，让人物形象更为立体。比如宋翰为宋宜春哭灵时，通过光影的明暗和人物微妙表情放大，让观众看到一个哀感伤痛的少年内里自卑阴暗的残忍扭曲。比如王映雪在佛堂祷告时，通过一个长镜头将人物的懦弱与狠毒同时表露无遗。而且，导演在短剧中曾经完成的标志性场景，亦在《九重紫》中复现，比如美轮美奂的雪景，还有男女主人公的滑跪拥抱，都让我们看到《虚颜》《念念无明》等的影子。

总体而言，曾庆杰导演在横屏短剧中已有成功经验，其改编剪裁能力和拍摄手法，加上长剧的时长空间和内容支持，使得《九重紫》目前来看，依然不失为一部吸引人的作品。轻量化的短剧在内容取舍、节奏安排和镜头氛围的运用方面具有独到优势，精准对应了观影群体的偏好诉求，在短剧日益追求精品化的当下，也可适时将其独特叙事风格和审美气质代入长剧。

(作者为中国艺术研究院红楼梦研究所研究员)