

历史文化向来是纪录片创作者青睐的题材。观众通过它们,看到的不仅是一堵墙、一条河、一件衣服,更是风土人情、世事变幻。此类纪录片,视角在人文与自然中切换,镜头在现实与历史间穿梭,能让观众产生这样的感受:每一段历史都曾是当年的现实,每一个现在都将是明天的历史。本期介绍今年央视纪录频道最新制作的两部历史文化类纪录片,它们在第50届法国戛纳春季电视节上都曾受到海外观众的热捧。一起来看看,它们是如何讲述中国的历史文化的?

《敦煌伎乐天》: 千年的「最炫民族风」

唐天奕

梅兰芳在《天女散花》中借鉴飞天的形象;舞蹈家戴爱莲编创了双人舞《飞天》。即便到了21世纪的今天,仍有大量的艺术工作者从敦煌文化中不断寻找创作灵感。舞蹈家模仿飞天的曼妙舞姿,试图让沉睡千年的壁画重新“活”起来;设计师视敦煌为一座屹立千年的“T台”,从古老的民族风中汲取直到今天也不过时的时尚元素;音乐人仿制古乐器、组建古乐队、复活古乐谱,让飘荡千年的敦煌音乐在这片土地上代代相传。在21世纪的现代化中国,古老而丰富的敦煌舞乐在艺术家的努力下焕发新的生机。

对于今天的艺术工作者来说,敦煌像一架时光机,让人得以穿梭在不同的朝代,与古人对话,领略几千年来文化艺术的变与不变;而这座昔日丝绸之路上的重镇,在今天仍然承担着中西文化交流的责任。上世纪30年代,留学法国的常书鸿为画册《敦煌石窟图录》所吸引,回国后到敦煌工作,风风雨雨中与敦煌不离不弃,被誉为“敦煌守护神”;几年前,时尚大师皮尔·卡丹在敦煌鸣沙山举行时装发布会。敦煌,这座无垠沙漠中的千年古镇,以它厚重、多元的文化底蕴,让流连在塞纳河畔的游子归乡,让时尚之都的世界顶级设计师赞叹。敦煌文化以兼容并包的胸怀,不断吸收各民族文化的特色,也在此过程中形成的独特魅力,吸引世界的目光。

记录时代的飞天壁画、神秘传奇的反弹琵琶、飘若惊鸿的霓裳羽衣、幽深空旷的陶埙之声、异域风情的胡旋舞、弦歌不绝的西凉乐……这些古老元素连结在一起,组成解开敦煌文化基因的密码。近日,8集纪录片《敦煌伎乐天》在央视纪录频道播出。此片采用全新的拍摄手法和独特的拍摄视角,着力展现古丝绸之路如群星的艺术舞蹈。

在时代变迁的历史大背景下,敦煌文化与中原文化日渐融合,同时以包容开放的姿态,不断吸收西域各国、民族的文化元素,形成独具特色的“中国气派”。敦煌文化不仅保存了历朝历代的时代风貌,更是一座取之不竭的“艺术宝库”。京剧大师

艺术·视野

《德吉德》:即将消失的下一片“草原”

思 维

今年的北京国际电影节特别推荐影片《德吉德》是放映前没几天才改为现名的。相比改名之前的片名《守护》,《德吉德》似乎更加坦率,直接以女主人的名字命名,少了许多直白的宣教味道。

这部今年初拍摄完的内蒙古少数民族题材电影,日前在中国电影资料馆艺术影院进行了小规模试映。

蒙古族女人德吉德医专毕业后,因为爱上了草原上最好的驯马师伽斯麦,放弃了在城里工作的机会,回到乌珠穆沁草原当了一名牧羊女。由于生活所迫,伽斯麦去了旗里开饭馆,很少回家。德吉德的大女儿已经8岁,小儿子仍需哺乳,加上雪灾,这个冬天异常艰难。

和其他少数民族题材电影不同,《德吉德》并未在现代文明与草原文明的直接冲突上过多着笔,而是通过对德吉德日常生活的描述,完成了一次草原文明蜕

变的自我解嘲。若说表现现代文明对草原文明的冲击,《德吉德》的确跳出传统的主题圈子,然而,如何让草原文明给观众留下深刻印象并不容易。《德吉德》选用了一种特别而又深刻的方法:讲述人与动物的“非一般”互动,记录人与自然、人与生灵间的温暖与爱。

如,德吉德和狼的故事。母狼杭辛在德吉德家旁边“居住”了数年,不时偷食德吉德家的羊圈,但是当饥饿来临时,德吉德可怜母狼养不活狼仔,主动把羊肉送给了杭辛。当德吉德家的干草告罄时,德吉德听见狼叫出门,意外地发现杭辛把一捆干草放在了蒙古包门口。

又如,德吉德和羊的故事。为了一只羊,德吉德可以踩着深雪跋涉一天,甚至顾不上嗷嗷待哺的孩子。由于羊羔额尔德尼没有奶吃,电影里甚至出现了德吉德同时为自己的孩子和额尔德尼哺乳的震撼画面。

《园林》:

展示中国人的一种生活态度

本报记者 钱力

“通过园林的视角,我们发现一个园林里的中国,发现中国人的自然观。从古典诗词中的园林入手,凸显中国古典审美观。在3000年浩瀚的历史中,找到属于文化中真正的力量。”日前,央视纪录频道2013年重磅之作《园林——长城之内是花园》开机,总制片人周艳向记者讲述了她心目中所理解的“园林”。

据介绍,8集纪录片《园林》于2012年3月正式启动,创作团队兵分五路进行了大范围的调研,专访了62位专家学者,勘察外景78个,足迹遍及江苏、浙江、陕西、湖北、四川等地,寻访到了许多珍贵资料和历史遗存。目前文稿阶段工作已经圆满结束,大规模拍摄全面启动。

“园林是一种生活方式,是中国人长期以来梦寐以求的理想生活环境的物化品。它来自伊甸园,来自昆仑仙境,来自人们一直梦想的桃花源、乌托邦。它更是一种情感,是对自然、对生存环境的感性观照。”纪录片的总导演金明哲告诉记者,在创作中,

他们将依托现存的古典园林、文物遗迹,着眼于现代园林,发掘中国3000年的园林史。

创作纪录片《园林》,央视纪录频道派出了优秀的创作团队。总制片人周艳为央视纪录频道副总监,曾经是大型纪录片《大国崛起》、《公司的力量》的制片人,总撰稿;制片人徐庆曾作为总导演创作了大型纪录片《故宫》、《故宫100》、《China-瓷》等历史人文类作品;总导演金明哲曾担任纪录片《颐和园》的总导演,《故宫》、《故宫100》的执行总导演。

据制片人徐庆透露,该片的艺术表现手段将是丰富多彩的。“我们将通过航空摄影、水下摄影、微距摄影、高速摄影等多种视觉呈现手段,融入装置艺术、行为艺术等表达方式,力求还原园林的诗情画意。我们会尽可能地打开画面语言的表述空间,用画面说话,呈现一个极具纪录视角的震撼视觉盛宴。”她说。

虽然《园林》一片要在明年

初才能制作完成,但它已经引起了海外片商的高度关注。在今年第50届法国戛纳春季电视节上,《园林》与《京剧》、《茶》、《牡丹》等9部原创纪录片被央视纪录频道一起推出,这些作品的片花在线点击率在参展的亚洲纪录片中名列前茅。而《园林》的中文版片花在央视纪录频道官方微博一经发布,就受到众多网友的追捧。片中,那位吟唱“不到园林,怎知春色如许”的杜丽娘,美目顾盼,巧笑嫣然,迷醉了很多人的心。情与景,园林与昆曲,就这样水乳交融,传递出中华文化之美。

央视纪录频道总监刘文表示,之所以要推出纪录片《园林》,是因为它承载了中国人最具代表性的文化传统和审美情趣,它是一个古老而极具现实意义“中国梦”。他说:“通过国际化的品质和市场化路径,央视纪录频道的原创纪录片正在快速进入世界各国的主流播出渠道,成为让中华文化‘走出去’的有效途径。”

中国纪录片行业数据季度发布

本报讯 日前,由中国传媒大学中国纪录片研究中心(China Documentary Research Center,简称CDRC)联合中国电视总公司、央视索福瑞媒介研究有限公司、爱奇艺网、搜狐网、中智东方数据公司举行的“CDRC 前沿发布——中国纪录片产业数据季度发布会”在京举行。

本次“中国纪录片产业数据季度发布会”是国内首次进行纪录片产业数据的季度性发布。中国纪录片研究中心的产业数

据研究始于2007年,经过长时间的积累和延续,在2011年首部中国国家年度性纪录片蓝皮书——《中国纪录片发展报告2011》中正式以产业报告形式呈现。在中国纪录片行业处于产业化嬗变的关键阶段,本次发布和以后将持续进行的季度发布,是大数据时代中国纪录片行业具有突破性的市场数据尝试。

中国纪录片研究中心通过独家的数据资源,从中央电视台、全国各省级电视台、专业纪录片制作公司、经销商等机构获

取一手数据,并整合政府和相关机构提供的数据,分析整理得出本次报告。本次发布包括纪录片院线票房分析、收视率分析、国际发行营销分析、新媒体纪录片分析、个案分析五部分内容。

“CDRC 前沿发布”是中国纪录片研究中心继国家级纪录片蓝皮书、纪录片综合评估系统、中国纪录片学院奖之后推出的又一品牌项目,为催化中国纪录片产业标准、加速培育产业数据体系、推动产业国际化进程提供了科学参照。(刘英)

有谁能想象一个人做533个孩子的父亲呢?可偏偏就有人做到了,并且做得很精彩——他就是票房传奇《星爸爸》的主人公大卫·沃兹尼克。

由肯·斯科特编剧并执导的加拿大轻喜剧《星爸爸》是一部充满想象力的电影,这个“奇葩”故事的设计独具匠心,频繁折腾的“前史”既把青年大卫的放浪不羁交代出来,为他后来性格的转变、父性的迸发做足了反衬;又方便了影片以大卫暗地接触并帮助他那些性格、身份各异的孩子的方式展开情节,把彼此并无关联的小故事以大卫为中心,有机地组织起来,从而把广阔的社会容量置入电影。这些本不相识的孩子最终围绕着他共同的父亲组成了一个其乐融融的大家庭,影片就在这个大家庭的集体歌声中结束,自然地完成了爱的主题。

在一个电影普遍追逐大制作、张扬着欲望的旗帜在资本的道路上奋力奔跑的年代,《星爸爸》不卖弄复杂的叙事手段,不追求刺激的视听效果,老老实实地讲述爱、诠释爱,令人看来舒服、温馨。庸碌散漫的大卫在得知自己意外地成为了533个孩子的父亲之后,先是无法接受、试图逃避,而当他的一个个接近这些孩子的时候,他的父性被一步步激发出来了。尽管他从律师朋友那里目睹了照管孩子的艰辛,但他仍宁可耽误自己的工作,也要坚持默默地做孩子们的“守护天使”。他到现场为他的球星儿子呐喊助威,他在地下通道为他卖唱的儿子招揽顾客,他险些因为路边工人对他女儿的调笑而大打出手,他为曾经染上毒瘾的娘,美目顾盼,巧笑嫣然,迷醉了很多人的心。情与景,园林与昆曲,就这样水乳交融,传递出中华文化之美。

央视纪录频道总监刘文表示,之所以要推出纪录片《园林》,是因为它承载了中国人最具代表性的文化传统和审美情趣,它是一个古老而极具现实意义“中国梦”。他说:“通过国际化的品质和市场化路径,央视纪录频道的原创纪录片正在快速进入世界各国的主流播出渠道,成为让中华文化‘走出去’的有效途径。”

艺术·影评

品味爱、微笑、感动

罗群

《星爸爸》影评

问题的深思熟虑在轻松与笑声中完成。这一成功不仅来自导演优秀的艺术分寸感,也同样要归功于演员恰到好处的表演。3位主演的表演珠联璧合,且都极其生活化,使得这个充满大胆想象的故事显得非常真实。

该片的镜头运用十分巧妙,与情节的发展和主题的传达配合得丝丝入扣。大卫去法庭旁听孩子们起诉自己,要求自己现身的一段,给全景时只有大卫是实焦,他的孩子们则都是虚焦,镜头的使用极富意味:大卫是从炙热的父爱角度认识他与孩子们的关系的,而他的孩子们在这个时候更多地是从冰冷的法律的角度要求父亲现身,爱的缺席使得孩子们对于人生真谛领会不足,他们的画面亦是虚的。同时,虚实的对比也暗示着孩子们与大卫暂时还是隔阂的;而当大卫起身致辞“你们都是兄弟姐妹,你们找到了彼此”时,全场爆发出热烈的掌声,孩子们终于得以从亲情之爱的角度看待这一问题,他们的画面也同时变成实焦了。他们与大卫的虚实对比不复存在,也宣示着爱已经把这位父亲和他的孩子们紧紧连在了一起。

值得一提的是还有该片的音乐,轻柔舒缓,与影片整体的叙事节奏相得益彰,“你走了我如何爱你,在你那遥远的地方”等歌词更是把一个父亲的心声唱到了观众心里。整体观之,这部影片斩获种种奖项,当真在意料之中。

艺术·镜头

越剧电影《李三娘》杭州首映

本报讯 (驻浙江记者杜倩倩 通讯员吴某某)由浙江越剧团出品的越剧电影《李三娘》近日在杭州首映。

该电影由经典越剧舞台剧《风雪寒梅李三娘》改编而成,讲述的是一个关于誓言和忠诚的故事。李三娘遭兄嫂谋害而与丈夫分离。离别时,李三娘对丈夫许下“永远等待”的诺言。为了信守诺言,她承受着苦役煎熬,在磨坊坚守了整整16年,终于等到了夫妻团聚的那一天。

浙江越剧团团长陶铸斧表示:“此次改编成越剧电影,我们坚持传承经典、再创作。在保留越剧韵味的前提下,通过电影手段加以浓墨重彩地渲染,提升了传统舞台越剧的审美取向。”

片中的李三娘由浙江越剧团演员舒锦霞扮演。舒锦霞是第18届中国梅花奖得主,13年前,她正是凭借南戏《白兔记》中“李三娘”这一角色摘得大奖。2003年,浙江越剧团开排《风雪寒梅李三娘》,戏中的“李三娘”也是由她扮演。“我把自己13年来对这个角色的感悟和所有感情都倾注进去,希望电影能给大家不一样的感受。”舒锦霞说。

浙江越剧团是浙江省唯一一个男女合演的越剧团。这些年来,为了拓展越剧市场,拓宽越剧男女合演发展之路,该团已拍摄了3部电影、30多部电视剧,曾获得过中宣部“五个一工程”奖和中国电视飞天奖一等奖等奖项。

《逆光飞翔》演绎艺术追梦

本报讯 (记者张婷)曾代表台湾地区角逐第85届奥斯卡金像奖最佳外语片的励志电影《逆光飞翔》将于6月8日登陆大陆银幕。该片由曾以《天黑》获得金马奖最佳短片奖的导演张荣吉执导,王家卫出品。

《逆光飞翔》改编自真人真事,讲述了一位盲人钢琴家与梦想成为舞者的女孩互相鼓励、勇敢追梦的故事。该片由“双料”影后张榕容与故事原型黄裕翔主演。盲人钢琴家黄裕翔在其中本色出演,他出生时便患上了先天性视网膜病变,对音乐和节奏却过耳不忘,最后通过努力,从台湾艺术大学音乐系毕业。

影片风格清新、温情,全无过分的煽情。为呈现本片重要视觉元素——舞蹈之美,剧组找来国际知名舞蹈家许芳宜亲临指导,并请她饰演张榕容的舞蹈老师一角。女主角张榕容更为此片下大功夫,花了两年的时间训练肢体,培养舞蹈默契,开拍前更经历了4个月的密集训练,在《逆光飞翔》中完美呈现曼妙舞姿。

电影,全片追求真实性的最大化。导演卓·格赫在牧区采风数年后才选定了出演该片的牧民,饰演德吉德的演员并未经过任何培训,全部剧情也是以她的真实生活为蓝本展开。《德吉德》又是一部具有艺术想象力的电影。片中出现的每一个人物,都象征着草原文明在受现代文明冲击过程中,所经历的不同阶段。在这个过程中,有胜利者,有挣扎者,更有令人忧心的德吉德,在她迈向城市为丈夫治病的那一瞬,她必将直面现代文明——也许,她会是即将消失的下一片“草原”。

伽斯麦教女儿“骑马”的场景是影片中的一抹亮色。伽斯麦将自己心爱的马鞍架在板凳上做成了一颗可以在雪中滑行的“小木马”。女儿骑着它从高高的白色草坡上滑下来,响起一串银铃般的笑声。影片中,没有草原过去的美好,这个情节,姑且当做蒙古族人对美好的乌珠穆沁草原的怀念吧。

《德吉德》是一部纪录片的式