

谈文论艺

纪录片《美术里的中国》

以「美」化人

本报记者 谢颖

这样的问题,主创团队一遍遍攻克解决,因为必须“尊重原作”,最终呈现出跟原作难辨你我的质感。

去年,《美术经典中的党史》《艺术里的奥林匹克》等节目相继问世,长久以来,中国电视节目领域对美术作品的表达并不多,在《美术里的中国》制片人、总导演刘帆看来,美术作品通过电视媒体表达难度较大,如果用过去的电视手法,很难把美的艺术特色呈现出来。但在新的电视技术突飞猛进的当下,我们得以通过新技术对艺术表达赋能,以最新的电视手段和理念,完成对美术作品细致入微的呈现。

读懂一幅画

画面,只是美术欣赏的初级阶段,如何读懂这些经典作品?离不开画面背后的功夫。于是,在领略了视觉奇观后,纪录片自然便进入了叙事阶段。比如,为什么齐白石偏爱画虾这样的凡俗生活?画面渐渐晕染开来,青青的麦苗,古朴的农家院舍,湖南湘潭的乡下人齐阿芝“登场”,大师形象背后那个真实、有趣的画匠跃然而出。而20世纪七八十年代印着齐白石《虾》的脸盆、暖瓶,唤起观众的共鸣,也更能让人体会齐白石“人民艺术家”的本色。

“美术欣赏需要一定的审美素养,我们通过视听语言降低欣赏门槛,努力让经典作品雅俗共赏,促进美术的普及。”李瑶表示,根据不同画面的特点,截取画面在创作这幅作品时的人生、社会、时代的横截面,增强节目叙事的故事性,丰富作品的表达层次,“我们关注的是美术作品的本体,时刻不离画面本身,不断开掘画面的内涵,使其成为观者、作者和作品三者之间的互动。”

在《万松烟霭》中,为了讲清楚黄宾虹的墨法,节目讲述了上世纪40年代山河破碎中黄宾虹的经历,他研究古画,寻觅墨法的灵魂;月夜看山,月下写生,在诗性的东方笔墨精神中,寻找抚慰和重建现实世界以及精神世界的力量。泛黄的老照片、月夜黄山的超现实景象、专家解读,最后,以真人“手替”再现画家作画时的巅峰时刻,让观众身临其境地“见证”一副伟大作品的诞生。多种形式的阐释,抽象的浓墨、淡墨、积墨、宿墨等理念变得生动形象起来。

在中国美协美术理论委员会主任、《美术》杂志社社长兼主编尚辉的印象里,用电视节目呈现美术,以往访谈是一种重要形式,画面相对单调,具有局限性,而《美术里的中国》通过整体的突破和改变,极大地丰富和突出了画面效果,更加吸引人。比如节目组奔赴各地,拍摄湘潭、黄山、青藏高原、青藏铁路多个与作画相关的现实场景,结合老的影像资料,将画面形象和现实形象对接起来,进而将历史和现实连接起来,调动视觉语言呈现艺术创作的过程,体现出社会的变迁发展和浓缩的时代色彩。

优秀美术作品是时代的雕刻者,刻录了当代中国翻天覆地的变化,优秀美术作品构筑了中国人的精神世界,深刻反映了中国精神、中国文化与中国审美。刘帆告诉记者,在纪录片策划阶段,就树立了明确的定位:讲出作品背后的中国审美、中国故事、中国精神——中国美术作品里蕴含着中华文化独特的审美理念,这种审美韵味是世界语言,能够打动人、感染人,让中国形象可信、可亲、可敬;美术作品是艺术化的时代记录,讲述了中国的发展巨变故事和民族的精神风貌;丹青精神,美术作品蕴含着画家的精神品位,体现着中国精神。“我们把美术作品看成一个载体,借助它把中国审美告诉世界,让大家读起来是唯美的、振奋的、自豪的。比如齐白石平淡天真之趣的作品里,接壤着最鲜活的乡土气息和对祖国大地最深沉的爱,为人民抒写、为人民抒情、为人民抒怀,当绘画从书斋走向广袤的土地和人民的心底,便是艺术的永恒。”

《美术里的中国》每一集只有12分钟,刘帆表示,之所以设置这样的时长,主要是考虑契合当下轻松而又高速的受众节奏,以鲜活的表现形式让艺术走近大众,提升大众审美,促进全民美育,实现文化自信。“既让观众能够在最为普及的视听媒介中看到美术作品,又能加深对美术作品的了解,并且在其中感受国家和社会的进步与变化,这是辐射面最广也是最为直观的美育。”全国政协委员、中央文史研究馆副馆长、中国美术家协会名誉主席冯远非常关注《美术里的中国》在美育方面的作用,他表示,美育不是专业教学,不只是教孩子绘画、音乐、跳舞,而是通过跟美好有关的文化艺术来影响人,提升审美素养,形成健全的人格和美好的心灵。美育不分年龄,不同的人对美的理解不同,都需要接受美的熏陶,《美术里的中国》对美育有很好的促进作用,助力人人养成对与美有关的文化艺术,包括与人们日常生活有关的设计艺术的兴趣爱好。

传播学家麦克卢汉说过“媒介即信息”,在这次创作中,李瑶对此感触颇深,3D建模就像是人的感官的延伸,带着观众真正走进作品里,这很重要,因为美术欣赏第一步就是看画。不过“再创作”颇为不易,经历了漫长的磨合过程,“不管中国画还是油画,他们的视觉特点和3D建模其实是矛盾的。比如中国画讲究晕染,没有明显的边界,而模型由点线面构成,边线非常明显。”面对

看文化

用情用力讲好中国故事

——刘家成委员访谈

本报记者 张丽

编者按:

3月28日的北京会议中心,春光明媚,群星荟萃,3层的会议室中传来一阵阵热烈的掌声。在这里,由中宣部、人力资源和社会保障部、中国文联主办的第五届全国中青年德艺双馨文艺工作者表彰大会正在举行,44名中青年德艺双馨文艺工作者获得表彰。全国政协委员、北京电视艺术家协会副主席刘家成就是其中之一。

从《铁齿铜牙纪晓岚》《高粱红了》,到近年来的《情满四合院》《正阳门下》等,刘家成委员创作与拍摄了一部部既赢得口碑又获有奖杯的影视作品。本期文化周刊专访刘家成委员,请他谈谈获奖感受,讲述如何更好地用影视作品讲好中国故事。

刘家成

创作德艺双高的文艺作品

文化周刊:首先恭喜您获得“全国中青年德艺双馨文艺工作者”荣誉称号,能否先谈谈获奖感受,特别是对“德艺双馨”的理解?您认为,如何在追求德艺双馨中成就人生价值,实现人品与艺术的统一?

刘家成:获得“全国中青年德艺双馨文艺工作者”荣誉称号,是对我之前工作的肯定与认可,也是对我日后工作的期待与鞭策,让我更加充满信心与力量。

德艺双馨告诫我,德是前提。做事先做人,从艺先立德。一个文艺工作者的道德水平,必然会影响到文艺作品的高度。德艺双馨还告诉我,艺是基础,德是方向。有艺无德害社会,有德无艺没共鸣。德与艺相辅相成,和谐共生,完美统一,这是一个永恒的话题,也是我一生追求的主题。

作为影视剧导演,想要把文艺作品提升到一定高度,真正得到观众认可,最重要的就是把德立起来,实现为人、做事、从艺相统一。如此,才能创作出德艺双高的作品,用高尚的情操引领社会风尚,用正能量的作品歌颂祖国、歌颂人民。作为文艺工作者,这是我的初心,也是我的使命。

文化周刊:您的作品,多是潜心耕耘。您觉得,如何才能创作出思想精神、艺术精湛、制作精良的作品,以满足人民文化需求和增强人民精神力量?

刘家成:不要急功近利,而是久久为功。作为文艺工作者,作品是立足之本,想要出好作品,最需要的就是沉下心来搞创作。

打磨剧本,是我导演影视作品最重要的一个环节。剧本剧本,一剧之本。根基打扎实了,高度与质量才有保证。我导演的剧大多都是从剧本创作之初就参与进来,和编剧一起在情节、人物、戏剧冲突等方面方面仔细推敲,力争做到真实而生动。

剧本完成后,就是演员的遴选,本着对作品质量负责的态度,我只选最

建功新时代

合适的演员,而不是唯流量。在作品拍摄前,组织演员“围读剧本”是我的必做功课。我会结合自身实践,来讲述作品想要表达的主题思想,最终将大家统一到共同的创作方向上来。只有真正理解了剧本的深刻内涵,才能更好地塑造出丰满立体的人物,演绎出作品主题的精华。

在我看来,最终影视作品成不成功,主要是看它的复播率。如果制作出来后,观众不喜欢,那就是资源的浪费;如果观众喜欢,自然就会反复播放。当然,我们在创作这些作品时,一定要研究观众的欣赏口味,但不能一味迎合,好的作品一定要有引领,使影视作品充分发挥出润物细无声的寓教于乐作用,让观众在观剧中感受到社会的进步和变化。

再有就是对细节的把握。比如刚刚制作完成的《情满九道弯》,里面涉及到上世纪80年代的人物故事。不但大框架要立得住,在细节上也不能含糊,否则就失去了生活的真实。当年生活的各种细节,从三轮运输车、大街上的爆米花、推小孩子的竹车、窗式空调、蜂窝煤到煤炉子上烤焦的馒头,全都一一呈现,场景也是比照胡同当初的风貌实景搭建,房屋、各种物件用的都是真材实料,有的老物件是费了很大工夫到处搜罗来的。这种细节的考究体现的是创作者的态度和作品的质感,只有不糊弄观众,观众才会为你喝彩。

习近平总书记要求文艺工作者要用情用力讲好中国故事,创作出更多无愧于时代、无愧于人民的优秀作品。我认为,用情,就是怀着对国家、对人民、对艺术的热情;用力,就是下狠功夫。

抒发共情共鸣的家国情怀

文化周刊:您拍摄了诸多充满生

活气息的影视作品,比如《情满四合院》《正阳门下》等,受到好评与热评。从人间烟火中挖掘中国故事,并用影视作品的方式讲述出来,您有怎样的经验与体会?

刘家成:就是要对文艺作品,始终怀有敬畏之心。作品创作不是闭门造车,因为我们的每部作品,都需要经受观众的考验。

20多年来,我曾经尝试过不同风格、不同题材的作品,最后回归到京味儿几部作品中来,这是我拿手、最能抒发情感的题材。这些京味儿题材的作品,其立足点都是家庭。都说家是最小国,从最基本的生活元素——家出发,折射出国情怀。而支撑这个家的是人的善良、勤劳与无私。《正阳门下》讲述了改革开放以来普通百姓的生活变化,剧中男主人公收藏古董发了财,但没有忘记帮助大家共同富裕,我想要传达给观众的是,收藏古董不重要,做人做事最重要。《情满四合院》,剧中每个人物身上或多或少都有一些缺点,但支撑全剧的是正义与爱,是正确与错误较量之后的正能量,有着地道的民间风情,入微的人性洞察,精彩的戏剧冲突,温暖的情感输出。

想要讲好中国故事,在作品创作中需要把握四个字:真实、真情。真实来源于生活,真情就是带着爱带着善意去提炼生活。不能只关注生活的阴暗面,更要寻找生活中的阳光和温暖,作品中可能有抨击,但是永远有希望。真实是艺术的真实,而非实有其人的真实;是提炼杂糅后的本质真实,而非比着尺子描红生活的刻板真实;是能够体现生活本质的真实,是源于生活而又高于生活的真实。

文化周刊:您的作品多立足于现实题材,反映了不同年代的北京人民生活,虽充满京味儿,但受到全国观众的喜爱。在您看来,如何在充满地域特色的题材中,实现与观众的共情共鸣?

刘家成:有人曾说,京味儿过不了江。京味儿确实有浓厚的北方味儿,但我一直相信,也许语言不通,但情感是共通的。像北京人艺的作品在业内能够独树一帜,就在于鲜明的地域特色与民族风格。尤其它的经典剧目《茶馆》,至今一票难求。这是地域特色题材文艺作品的榜样。

去年我提交了一件提案,建议要

鼓励地域特色文化发展,每个省市区每年能够推出一部纯地域特色的影视作品加以推广。中国是一个多民族融合的国家,如果说中华文化是一条大河,那么各民族文化就是支流,只有支流水充足了,大河才会更加丰盈。

我是一个土生土长的北京人,京味儿是浸透在我骨子里的生活气息。想要拍出真情实感的影视作品,需要对生活日积月累的积淀和每时每刻的观察。小到影视剧作品中的每句台词、每件道具,都融入了我日常生活的感受,如此才不会偏离生活,才能把大家最想表达的东西,通过镜头语言表达出来,真正做到与观众共情共鸣。

将委员的责任感融入每部作品中

文化周刊:习近平总书记指出,青年是事业的未来。在影视作品创作、拍摄中,您对青年文艺工作者有怎样的引导与培养?

刘家成:在拍完《情满四合院》之后,我打算拍一个“情满”系列,今年刚刚制作完成《情满九道弯》,讲述的是改革开放以来的奋斗与成长故事。根据剧情需要,我大胆启用了年轻演员,让他们尝试寻找角色的状态。这些演员有很多是非京籍,还对他们严把语言关。等作品出来后,看过这部剧的人,就连对京味儿文化非常了解的人都觉得地道。当然了,起用青年演员,需要磨合,付出也很多,但也因为他们,我的京味儿剧增添了新鲜血液,让更多观众更加有所期待。

文化周刊:今年是十三届全国政协的最后一年。在报出一份5年期的合格答卷中,今年有怎样的计划?

刘家成:将专业与履职结合,发挥专业优势,精心创作文艺作品,为党、为国家、为社会鼓与呼。今年我将要导演军旅剧《第一次起飞》,通过讲述舰载机飞行员的故事,展现了有灵魂、有本事、有血性、有品德的新一代革命军人的形象,他们是这个时代的榜样与偶像。剧中的人物原型,我都亲自采访过。成为全国政协委员以来,我更是将委员的这份责任感融入每部文艺作品中,特别是在创作拍摄之前,我都会问自己,这部作品想要表达怎样的思想主题,传达怎样的价值观,如何更好地让观众接受与喜爱。

刘家成在《情满九道弯》拍摄现场

艺苑随笔

国风音乐舞蹈实景节目:

沉睡文化的苏醒

杨雯

近年来,国风音乐舞蹈实景节目成为受欢迎的“实力型”节目。伴随这一新兴节目,还有对那些沉睡在琴棋书画艺术中的传统民族文化的苏醒。近年来活跃于荧屏之上的节目画面,看似偶然,实则是民族文化从沉睡到苏醒、再到崛起的必然。

一、穿越时空的握手

宋徽宗政和三年(公元1113年),18岁的王希孟将自己用时半年绘制的《千里江山图》呈送给宋徽宗预览。这幅用青石绿色的矿物颜料绘制的画作,展现了大宋千里江山的锦绣与恢弘。

2022年虎年央视春晚,一部舞蹈诗剧节目火了,这就是《只此青绿》。这部舞蹈以

舞者绚烂的身勾勒出如诗如幻般的无垠山河,向观众呈现了一幅美妙绝伦的画面,让观众仿佛置身于优美的意境之中。

公元1113年与公元2022年,《千里江山图》与《只此青绿》仿佛是王希孟穿越时空后来现实生活中与观众握手,共同探讨交流锦绣山水的艺术呈现。显然,国风音乐舞蹈实景节目成为古今与今人穿越时空的握手,是文化艺术一脉相承。

二、古今文化的融合

近两年来,以古代计时用的十二时辰成为国风音乐舞蹈实景节目呈现的重要方式。与现代使用的是24小时计时法相比,以十二时辰为参照制作的国风音

乐舞蹈实景类节目具有慢节奏的特点,给观众们营造了在慢节奏中静下心来感受生活中的奇妙氛围。

当然,除了节目形式以外,国风音乐舞蹈实景节目还在节目元素方面进行了丰富和优化:一方面,节目尽可能地提取那些历史中遗留下来的文化元素,另一方面,节目以今人做古事的方式实现了传统文化元素的再现。

这类以时间为参照的实景类节目,为观众创造了对标古人、对标不同时期文化的标尺,使生活在现代的人们能够通过节目感受到古人在这一时间点做的事情,通过这种古今的对比,来丰富人们对于沉睡了的传统文化的认知,增强传

统文化的奇妙感。

三、自由开放的遐想

伴随着国风音乐舞蹈实景节目的推出,国风音乐舞蹈内容逐渐走入大众视野。一方面,国风音乐舞蹈实景节目弥补了艺术的抽象性,使更多文化知识一般的观众都能够感知和欣赏;另一方面,国风音乐舞蹈实景节目创造了无限的遐想空间,为观众创造了一种翱翔于文化艺术殿堂之上的美感体验。

实际上,文化的苏醒和崛起靠的不是某个人或者某些人,而是整个国家和民族,需要全员参与、全员共享。这就需要有良好的文化发展环境,国风音乐舞蹈实景节目就发挥了重要的环境作用。

整体来说,国风音乐舞蹈实景节目是展示沉睡文化苏醒的“窗口”,是中华民族优秀传统文化创新性发展的“标杆”。这类节目除了给观众带来不一样的文化体验以外,还以另外一种方式展现了文化的时代价值和意义,使更多的人能够了解中华文化、感受中华文化、传播中华文化,使中华文化在沉睡中被唤醒,融入人们日常的生活之中,成为文化发展中的“灵魂”与“精髓”。(作者系中国艺术研究院助理研究员)