

增强文化自信 坚定文化自信

习近平总书记强调:“时代为我国文艺繁荣发展提供了前所未有的广阔舞台。推动社会主义文艺繁荣发展、建设社会主义文化强国,广大文艺工作者义不容辞、重任在肩、大有作为。”

岁末又至,铺展2021年的宏阔画卷,处处闪现着动人的细节:从三星堆考古新发现引发关注,到中华优秀传统文化闪耀舞台;从主旋律影视剧受到年轻观众欢迎,到红色文旅持续升温;从博物馆、图书馆不断提升公共文化服务水平,到文化艺术为乡村大地增添缤纷色彩……在时代发展中感受文艺脉动,文化的滋润让精神力量始终充盈。

这一年,红色成为影视领域的高频词。《觉醒年代》掀起年轻人追剧热潮,《山海情》“出海”获得众多点赞,《长津湖》刷新中国电影票房纪录,人们在影视作品中感悟家国情怀、获取精神力量。

这一年,《千里江山图》演绎成舞蹈诗剧,苏绣版画等非遗传艺展现生机,国潮文创、古风服饰等成为时尚……中华优秀传统文化日益融入生活、走进日常,展现出“火”起来的灵动模样。

这一年,演出行业在疫情防控常态化下蓬勃发展。话剧、戏曲、舞剧等领域,新创作品大量涌现,深耕内容提升质量。5G、大数据、人工智能等新技术加快应用,创新展演形式。坚守艺术理想,追求德艺双馨成为业界共识,为文艺工作者守正创新指明方向。

这一年,“实施文化产业数字化战略”正式写入“十四五”规划纲要。新技术、新手段,持续激发创意灵感。出版、文旅等传统业态借助数字化技术实现转型升级,直播、短视频等以数字技术和互联网为依托形成的新型文化产业蓬勃兴起,文化场馆打破物理边界,云观展等新形态逐渐成为常态。

年轻创客下感动、振奋,满载美好期待。广大文艺工作者将持续从时代之变、中国之进、人民之呼中提炼主题、萃取题材,展现中华历史之美、山河之美、文化之美。

上海美术电影制片厂厂长速达——

动画修复是致敬更是传承

1983年,上海美术电影制片厂第三部彩色动画长片、中国第三部彩色动画长片诞生,这就是《天书奇谭》。时隔38年,《天书奇谭4K纪念版》以崭新面貌走上了大银幕。

上海美术电影制片厂出品的动画片,是不少70后、80后的童年记忆。我10多岁时在电视上看过这部动画片,记得有个画面是主角吃饼,吃着吃着套到头上,当时觉得太有趣了。

2018年,我们启动超高清画面修复及声音修复工作,“翻新”这一胶片时代的经典动画片。修复过程并不容易。首先需对原胶片进行整理,通过超声波水洗清洁,再扫描至硬盘;然后进入颜色校正、逐帧修复、声音扫描等修复阶段;最后进行声画合成。团队遵照“修旧如旧”原则,对影片进行去噪、去划痕、色彩增强等处理,提升清晰度的同时,最大限度地保留了原始动画的笔触和颗粒感。

《天书奇谭》是国产动画的代表作,它告诉大家,有趣是动画片的灵魂和生命。从专业角度来说,《天书奇谭》借鉴了中华优秀传统文化中的绘画、雕塑、戏曲等艺术元素,比如片中很多角色形象来自戏曲造型。现在的动画往往依赖真人动作捕捉来设计人物动作,但在《天书奇谭》中,可以看到很多动画自身特性的体现。这些特质对当下的创作者而言是很好的学习教材。

数字技术使影片焕发出全新生命力。在我看来,修复的意义不仅在于重现,也是对过往创作的回顾,更是对当下动画创作的启迪。我们今天看动画,要看得懂艺术家创作动画的出发点是什么、本心是什么。艺术不是看着大数据创作,数据都是以往的东西;艺术是引领,创作者要坚持自己的艺术高度。

《天书奇谭》原片89分钟,此次修复版本100分钟,片尾加了幕后特辑,展现了修复过程和对老一辈动画艺术家们的采访,这是一种致敬,更是传承。上海美术电影制片厂2022年预计还将推出3部作品,其中动画短片集《中国奇谭》集结10名年轻导演,用不同的艺术方式来讲述中华优秀传统文化的故事,这也是一份薪火相传。

这,是我们应有的坚守。

《觉醒年代》导演张永新——

真善美是最有力量的

《觉醒年代》开播当天,我们剧组每个人都热泪盈眶,幸福感溢于言表。一年来,这部剧收获许多关注与肯定。回想起无数个昼夜连轴转、歇人不歇工的日子,大家怀着敬畏之心,用集体的心血、智慧,以及澎湃的热情,共同浇灌出了这朵花。

“拍片就像双手捧水,务必十指并紧。否则,这里漏一点那里漏一点,作品的质量就糟啦。”谢晋导演说过的话,也是我的创作信念。

中国东方歌舞团编导周莉亚、韩真——

唤起观众内心的情感共鸣

前不久,我们围绕《千里江山图》编排的舞蹈诗剧《只此青绿》完成了首轮全国巡演。创作这部作品,源自2017年在故宫观赏《千里江山图》时感受到的震撼。真正开始创作,我们才意识到难度之大超乎想象。

构思剧本时,我们和编剧花了3天时间,也没想出从何入手。于是我们买来宋代诗歌、宋朝美学等方面的书籍研读,去故宫博物院了解文物修复,请非遗传承人担任顾问……了解得越深入,我们对传统文化的敬畏心就越重,创作就越要一丝不苟。

我们希望作品体现静观、纵观和宏观。静观就是全剧以静为出发点,用充分留白给予观众思考和想象的空间;纵观就是要展现历史的纵深感;宏观就是表达跨越千年的文脉传承,礼赞中华文化。有观众说,看到舞台上新一轮明月朗照,展卷人与画作者目光交汇,便会感到

科普公众号星球研究所创始人耿华军——

把大美中国讲给更多人听

即将过去的这一年,我和同事们见证了不止爆款作品的诞生:《100年,重塑山河》《报告地球,这里是中国空间站》《这里是中国2》……这也是星球研究所创立以来始终专注和努力的方向——从地理的视角讲述脚下的土地,向大家普及硬核知识,传递中国之美。

互联网时代,做科普,尤其是地理领域的科普并不容易,我们要和太多分散注意力的内容一起竞争。如何吸引用户?我们选择降低阅读门槛,提高阅读收益。首先,内容要相对通俗,用普通人能读懂而不是太过专业艰深的话来拆解知识;其次,提供赏心悦目的视觉体验,不管是图片还是图解,让读者一眼就能感受到极致的冲击力;再次,作品传递的立意和价值观也非常重要,希望大家能感受到国家的发展和变化,引发思考。当然,科普的通俗易懂和严谨准确很难兼得,我们在一次次碰撞中不断摸索。每篇科普文章都会由七八个人的团队,从查阅文献到确定框架,再到图表设计、

三星堆博物馆副馆长朱亚蓉——

打造没有围墙的博物馆

对我而言,2021年是特别忙碌充实的一年。今年我们完成了三星堆博物馆开放式文物修复馆的建设,实施了青铜馆陈列提升改造,确定了新馆设计方案。这些工作对于提升三星堆博物馆的陈列展览品质、文物保护利用水平至关重要。

今年启动的三星堆国家文物保护利用示范区创建工作,将成为未来几年我们各项工作的抓手。三星堆国家文物保

护利用示范区以建设世界一流博物馆、世界级文化遗址公园、世界知名旅游目的地为目标。其中,三星堆博物馆新馆建设是核心项目,建筑面积达5.5万平方米,建成后将大大提升博物馆的接待服务能力 and 文化传播能力。

今年,三星堆考古发掘进行了现场直播,公众尤其是年轻人对文博的热情空前高涨。三星堆博物馆今年以来的游客人数达到150多万人次,是去年的5倍。博物馆是公众学习的课堂,也是深受喜爱的打卡地。游客不仅为文物所蕴含的深厚文化内涵和精美独特的造型艺术所震撼,也对博物馆的陈列展览、接待服务、文创产品、配套设施等提出了更高的要求。

现在,越来越多年轻人愿意走进博物馆,学习历史、了解文化,他们乐于互动参与,也愿意表达,对文化衍生品有丰富的需求。这些都为博物馆进一步提升

欢迎。今天的观众特别是年轻人,他们的爱国之心与剧中所描绘的那一代人是同频共振的。

令人欣喜的是,许多主旋律影视剧在海外也收获了好反响,可见追求美好与善良的情感是人类共通的需求。讲好中国的故事,就是要讲好人的故事,讲好中国人大爱与大美的故事,反映出时代的精气神。中国影视走出去的过程,关键就是要用朴素而平实的视角,堂堂正正讲好中国故事,既不仰视、也不俯视,既不妄自菲薄、也不沾沾自喜,让全世界看到真实立体全面的中国。

这是影视工作者应当秉持的创作精神,也是我将一直努力奔赴的方向。

到了。

每一次创作都是艰难的。不管什么题材,选择了就要静下心来好好去做。作为创作者,我们希望不断突破自己,给观众和舞台带来更多新意,尽管这样可能面临失败的风险,但我们也义无反顾。每接触一个新领域、挖掘一个新题材,都像在自己面前打开一扇门,我们先要走进去,洗掉之前的习惯,让自己脱胎换骨,然后才能指导演员。

2022年,《只此青绿》预计还将继续巡演,我们也将继续打磨作品,让它以更好的面貌展现在大家面前。演出的步伐不停,我们的创作也不会止步。

技术,这是不可或缺的,也是大势所趋。

5年多来,星球研究所的团队从一个人拓展到60多人,选题从江河山川延伸到超级工程、城市风情、宇宙星辰,产品类型从文章扩展到视频、图书,提供愈发多元的科普体验。我和星球研究所一起成长,现在既是创作者,也是团队的管理者,但我更希望将自己定义为地理爱好者——热爱星球、热爱人类。这种热爱驱动着我,持续去做科普这件有意思又有意义的事,和大家一道认识大美中国。

2022年就要来了,我期待更多志同道合的人加入团队,期待更多人能通过星球研究所这双“眼睛”观察和了解中国。我也希望自己有时间出去走一走,多看看祖国的锦绣山河。

完善提供了方向,督促我们守正创新、砥砺前行,提供高质量的公共文化服务。

理想的博物馆是没有围墙的。作为文化传播机构,为公众提供更多更优质的文化服务,是博物馆的发展方向 and 重要使命。我们要顺应时代要求,坚持以人民为中心的创作导向,在观念上转变、方法上创新、内容上升级,不断提高博物馆文化传播的辐射力、感染力和生命力。通过不懈努力,进一步提升博物馆的社会服务水平 and 效能,让博物馆中的文物活起来,让文物的价值内涵在现代社会中得以更充分地体现。

(摘自《人民日报》文/智春丽 管璇悦 曹娟娟 曹雪盟 陈圆圆)

主旋律是一曲大地之歌

——2021年影视剧创作特色谈

疫情之下的2021年,中国电影继续书写着历史:电影总票房和银幕数量稳居世界首位,电影《长津湖》成年度现象级爆款电影,登顶中国影史票房榜。

2021年中国电影代表作《长津湖》,可视为2021年中国影视剧生产的一个缩影:从年初的电视剧《山海情》《觉醒年代》开始,多部主旋律作品成为爆款,引发线上线下的热门话题。

如果将主旋律的昂扬置于国产影视剧复兴的语境中观察,主旋律影视创作体现着文以载道的文化传统,它不仅是艺术的指导方针,也是一种商业的叙事策略,呈现出双重内涵:一方面指向重大题材和重点作品;一方面指向思想内容和

时代精神。从这个意义上讲,任何一部主旋律作品的爆款都不是简单的商业上的成功,而是因其所包含的内容与当下人们精神需求的契合。

对主旋律创作来说,构成挑战的并不是题材和主题,而是创作的方法。因为,每一次的创作都是潮流而上。在云制作、虚拟现实盛行的数字技术时代,如何沉下去接住更多的地气;在流媒体平台对内容和流量的快速消费中,如何慢下来静心打磨作品;在短视频改变观影习惯的碎片化空间里,如何提供更多的让观众坐得住的长片。这些矛盾的梳理和调和,才是主旋律创作所真正需要回应的命题。

原味:素心直面现场

和银幕相比,2021年度的荧屏更让人印象深刻。《山海情》和《觉醒年代》能成为年度现象级作品,显然具有重要意义。它们分别代表了主旋律创作的“两极”:一个是表现时代精神的现实生活题材,一个是颂扬英雄主义的重大历史题材。前者表现山乡巨变的扶贫,直面困苦,不说教,讲述中国人在艰苦环境里的生存奋斗;后者再现大浪淘沙的革命,直面牺牲,不煽情,坦陈中国人在变革时代中的命运抉择。共同点是都体现了新现实主义的美学风格。

像是土里长出来一样。《山海情》的呈现刷新了人们对于主旋律作品的认识。泥土味,既有传统现实主义的厚重,也有人物内心世界的诗意灵动。乡村的“泥土味”,反衬着都市的“悬浮气”。

笔者认为,这涉及主旋律创作中的一个重要命题,即内容的本土化。本土,是对同质化的颠覆,现实主义是创作的底色。中国土地上正在发生的新日异月的变化,提供了非常多元的故事景深。从20世纪末的《黄土地》到《平凡的世界》,西部之所以成为一座文艺创作的富

矿,是因为它映射了民族文化寻根的初心和情愫。《山海情》最动人之处,不是这般刺心的苦,恰恰是那种刻骨的恋。如作家路遥在《平凡的世界》中写的,“无论我们在生活中有多少困难、痛苦甚至不幸,但是我们仍然有理由,为我们所生活过的土地和岁月而感到自豪”。移民之难,难在故土。犹如黄河故道,不仅刻画了西部的山川地貌,也勾勒了人们的心理轨迹,由此可知主旋律题材可以挖掘的深度。

同样,《觉醒年代》也是一部下沉之作,还原的是历史现场。它的质感和细节更为丰富,闪光之处是展示了思想流变之美。呈现历史,全剧没有拘泥于戏剧性,更没有满足图解,而是解图:平等勾勒了各种思潮、学派共生竞合的关系,描摹了陈独秀、蔡元培、胡适、辜鸿铭等人物不同的风采,这对主旋律的创作来说具有突破性。

抵达现场,是创作的基本要求。主旋律是一曲大地之歌。它的崇高感,体现在题材的广阔景深之内;它的史诗性,融合在人们的日常生活之中。新现实主义美学的风格是避虚向实,崇尚质朴、温润和鲜活,观众喜欢更多的泥土味,因为,生活本色如此,不施粉黛。

其次,故事表达要硬核细节。历史剧创作往往容易陷入图解的套路,而对于当下观众来说,需要的是解图。解图是对史实进行影像化呈现,需要凝练和透析。

再次,人物塑造更需要破圈。主旋律作品能否成功的一个标志是对光环主角的“祛魅”。例如,电视剧《人民的名

制作时间只有短短1年,但创作者在拍摄中采取的三个做法十分有价值:一是实地采风。全剧组扎根宁夏,主要演员都沉浸式体验当地生活,编导采访了很多当年的移民,包括故事里的原型人物,请他们来做顾问,为故事提供了很多宝贵的创作素材;二是本色选角。全剧以西北籍演员为主,用地道方言表演;三是沉浸式体验。为了重现故事发生的背景,剧组不仅自己动手盖房子,甚至还种起了蘑菇,演员们参与搭建移民村,共同经历了从没有树到有树、从地窝子到土坯房建房的过程。《山海情》里的“闽宁镇”,令人想起电影《红高粱》中的“高粱地”,这种“为拍一部戏,种一百亩田”的做法,吃的是笨功夫,拼的是创作理念。

以往人们对专业性的认识,多局限在商业类型片的制作,其实,主旋律作品需要更高层次的专业性。所谓体验生活的意义是,还原作品的质感。即解决环境、情节和人物的“三位一体”问题,是否能从真实生活中还原、模仿和萃取艺术形象,是衡量好演员的标准,也是避免“悬浮气”的关键。

质感,还体现在作品环境氛围的营造中。近年来,主旋律影视创作一个令人欣喜的现象是,创作者们对细节真实

的普遍重视。电影《长津湖》和《八佰》把中国战争电影的制作水准提高了一个台阶。两部影片分别对抗美援朝战争、淞沪会战的军事细节进行精准还原,从军种礼仪、单兵装备到服装制式,都严格按照原形再现。电视剧《觉醒年代》的大片气质也和制作密不可分。制作方请来历史学家对史实和道具把关,北大红楼、陈独秀家、新民学会等数百个场景由剧组自己设计、搭建和改造。无论场景大小都有历史依据,剧中出现的书架书柜、报纸报纸等都是一比一复原制作而成。一点一滴的画面集腋成裘,聚沙成塔,最后构成真实的历史意境。

主旋律创作中,制作是不可忽视的重要环节。品质的提升,离不开中国电影工业的整体进步。主旋律作品的愿景是中国元素的全球表达,呼唤更多高品质的中国故事的涌现,仍需要创作者更多地沉下去、慢下来和静下心。诚如张艺谋的创作体会所言:我们永远在学习,学习讲好一个故事。我们都是讲故事的人,什么是工匠精神?对于电影而言,讲好故事,去磨炼、去锻炼、去学习、去提高,这才是(中国电影人)工匠精神。

(摘自《解放日报》文/金涛)