

文学与影视应该如何相互借力？

——小说《人世间》被改编成电视剧带来的启示

2022年年初,由梁晓声同名长篇小說改编的电视剧《人世间》在观众中引起热烈反响,成为开年大戏。这部三卷本长篇巨制,是最新一届茅盾文学奖获奖作品,在读者中早有广泛认同。《人世间》的成功改编,引发关于文学与影视关系的话题。

什么样的文学作品受影视编剧青睐？

梁晓声的小說被改編成電視劇的幾率非常高,年代跨度非常長。從上世紀80年代的《今夜有暴风雪》《這是一片神奇的土地》《雪城》,到幾年前的《知青》,

再到現在的《人世间》,他的小说不但被影视制作人、编剧喜爱,而且引来观众热捧。为什么?因为梁晓声小说的现实主义品格、现实主义精神总能激起受众的关注。他的小说中有历史,那是当代人曾经经历、依然历历在目的当代史,是与今天的生活密切关联的历史;他的小说里有生活,这种生活与大的时代潮流相表里,通过对生活的描摹而再现社会风尚;他的小说里有个人命运,而这种个人命运又是一时代人命运的写照。作为对中国社会发展进行密切关注、深入思考并总能发出自己独特声音的作家,对小说人物故事的把握具有天然的优势。他

是《中国社会各阶层分析》一书作者,作为学者型作家,他的作品在高度和深度上有一种恰如其分的分寸感,不瘟不火,不急不缓,清晰而不僵硬,生动而不蹈虚,时代印迹、社会演进、人物命运、人性思考,各种要素妥帖地粘合为一体,因此特别容易引起影视界的关注。如果说电影已形成了商业片、文艺片、正剧大片等“类别”,电视剧艺术则有清晰的主流:现实生活+社会变迁+时代潮流+个人命运(有时也是家庭家族命运)+生活哲理+道德之善。

近年来,重要历史节点上取得广泛而深远的社会反响的作品中,电视剧则往往拔得头筹。改革开放40周年是《大江大河》,建党100周年是《觉醒年代》,脱贫攻坚主题是《山海情》,纪念抗美援朝是《跨过鸭绿江》……这也折射出中国电视剧多年来的努力正在得到丰厚回报。从清晰地讲好故事,到具有正确的价值观,适合家庭观看的温和模式,再到家国情怀,中国电视剧走出了一条适合国情、民情的道路。在这一过程中,文学作品与电视剧的匹配度如何,首先要看它与这些要求是否匹配。梁晓声的作品就是因其“高匹配度”而被关注、追踪、改编。

文学作品被改编成影视说明了什么？

文学与影视之间的关系,历来有不同观点,能够改编为影视剧,这当然是作

品扩大社会影响的有利途径。

也有一种说法认为,在艺术上达到极致的小说是无法被改编为其他艺术形式的。米兰·昆德拉曾指出,一部小说作品能够顺利改编成其他艺术形式,是这一作品艺术上还不够纯粹的标志。纯粹的小说被改编成电影等视觉艺术后,其思想内涵和艺术匠心必然会有所舍弃。这样的例子确实也能举出一些来。就中国而言,四大名著的改编即使几番重来,也不能代替原著的丰富内涵,无法尽显原著的艺术魅力。鲁迅在世时就劝人不要去改编《阿Q正传》,因为他担心那会只剩下滑稽。他的作品被改编,最成功的无疑是《祝福》,然而,《祝福》虽然也表现了祥林嫂的命运悲苦,却仍未能尽现悲惨遭遇带出的人性凉薄。

这种观点也可商榷。影视作品或许无法尽显一流小说的丰富内涵和复杂意蕴,但一样可能成为一部优秀的作品。许多经典的现代小说,本身就具有多个层面的价值。动感很强的故事、曲折多重的情节与深邃的思想、精确的文学语言,都有可能在同一部作品中融合、并存。影视艺术完全可能根据自身需要做出适当选择,从而重构一部上乘之作。著名俄语文学翻译家刘文飞就认为,陀思妥耶夫斯基的小说是“思想小说”的巅峰,而在读者中既叫好又叫座,是因为他的作品即使只在故事层面上,也是充满

了紧张、悬疑,具有很强的可读性,甚至有流行小说的因素。根据陀氏小说改编的电影《罪与罚》、电视剧《卡拉马佐夫兄弟》,同样也是深受观众追捧的作品。

可以说这样,影视艺术可能无法完全道出小说作品的内涵,但作为独立的艺术,它同时也会衍展出更新的、属于自己的艺术特质,这虽然是来自于小说、从小说出发的,但也有其新的内涵。

文学与影视谁“成全”了谁？

在新的传媒时代,文学家们也应该开阔视野,以开放的胸襟向其他艺术学习,从中汲取创作的滋养。文学是一切艺术的基础,是影视艺术的头道工序,一剧之本的意思就是,文学作品的优劣很大程度上决定着影视作品的成败。这些观点到今天仍有价值,但必须说,还不完全。

一是影视艺术越来越成为最大众化的艺术,创作的作品数量之多超乎人们的预想。在大量的生产制作中,原创剧本占绝大多数。而且,经过数十年的努力和积累,电视剧领域已经形成了一支相当庞大的、成熟的编剧队伍。这些编剧对电视剧艺术规律的理解和把握相对成熟,在创作实践中逐渐形成一套“创作方法”。

二是影视艺术对文学作品的借重不再刻板执行“忠实于原著”。二度创作的

综艺舞台“燃”起国风热潮

南卫视与哔哩哔哩动画(以下简称“B站”)联手打造的文化剧《舞千年》则以“国风+舞蹈”的模式进行创作,讲述中国从东汉、唐宋到现代的文化故事,既满足了年轻群体对优质舞蹈内容的需求,又促使年轻群体对历史文化产生共情体验与艺术共鸣。

执导了河南卫视“中国节日”系列节目的导演路红莉说:“我们不想再像过去一样,只是把一些风俗记载呈现给大家。我们想深耕探挖。为什么我们中国人在过每一个中国节日的时候都那么投入?因为这里面承载着情感和文化。”

触发传统文化的青春表达

一档成功的国风综艺节目,需要创作者的匠心打磨,不仅要择优传承传统文化,更要贴合时代审美,与当下流行文化融合,才能让节目从“破圈”跨越到“出圈”,进而实现“扩圈”的可能。《国乐大典》第四季、《这就是街舞》《青春守艺人》等节目便是从不同角度进行创新升级,奏响了传统文化与年轻潮流跨越时空的和鸣。

《国乐大典》第四季不仅在视觉包装层面用全新概念吸引年轻观众的眼球,也在节目编排中实现了传统文化与多元文化的碰撞融合。在舞美设计方面,节目融入“天圆地方”的中国传统哲学理念,参照中国古代城市格局,打造了一个古典艺术与现代潮流激荡融合的音乐空间“国乐之城”,并结合AR虚拟技术营造出360度沉浸式视听体验。大胆跨界、求新求异的节目编排是《国乐大典》第四季的一大看点,当民族音乐与电子朋克、爵士、说唱等流行音乐相遇,不断激发出国乐的新形态,增加传统曲目的叙事张力,丰富传统器乐的情感表现,最终打造出一批深受年轻观众喜爱的新国风音乐。

《国乐大典》第四季总导演林桦介绍:“在‘国乐之城’里,乐手们会收到各式各样战书。比如乐手们会挑战演绎大湾区、电影金曲、古诗词等多元的音乐主题,曲风上融汇了摇滚、电音、戏曲等元素,碰撞出更多国潮的可能性。”他还

表示:“虚拟技术的加入让‘国乐之城’立体展开,音乐变得可视化,让国乐‘活’起来。”

尽管以街舞这一舶来文化为主要内容,《这!就是街舞4》仍旧在国风领域为内容创作找到了新的抓手。节目将传统文化与街舞有机融合,巧借街舞的叙事性讲述中国故事,带来了一系列优质的原创国风街舞作品。“琴、棋、书、画”系列国风作品惊艳四座,如作品《授之以琴》演绎了一名外国青年到中国访师学琴,在师父点拨下逐渐开悟的故事。舞者把街舞中的埃及手与中国古典舞身韵融合,在古琴曲《酒狂》激越的律动中,如行云流水般舞蹈,释放出刚柔并济、动静互补的中国古典气韵。

北京交通大学语言与传播学院副教授文卫华表示:“当下不少综艺节目灵活运用不同表现手法和技术手段,把国风国潮嵌入了年轻人的心坎,也播种进当下的生活风尚中,让优秀的传统文化不仅活跃于荧屏,亦在日常生活中焕发光彩,从而获得更新迭代、传承不息的力量。”

新生代国风传承主力军

B站近期发布的《bilibili年度国风数据报告》显示,2021年B站国风爱好者人数超1.77亿,其中18岁至30岁的年轻人占比约七成。同时,越来越多年轻的创作者开始围绕传统技艺进行视频创作,构筑起B站日渐活跃的国风内容生态。中国传媒大学团委书记朱传欣表示:“年轻一代对国风国潮的追逐和热爱,一方面反映出当下时代下国人民族自豪感和文化认同感的普遍提升,另一方面也折射出包括综艺节目在内的流行文化对于传统文化的发扬和带动。”

越来越多的综艺节目在展现传统文化之时,既张开怀抱拥抱年轻群体,也在培养着继承传统的新生力量。《国乐大典》第四季打出了“全能青春国乐团”的概念,为成长中的国风传承人提供了舞台。来自国乐世家的非遗传人、顶尖学府的新生后浪、技艺超群的民间高手等70位青春乐手会聚于此,他们在业内资

要求是很强很高的。比如电视剧《潜伏》,是根据龙一的小说改编的,但一篇短篇小说和一部几十集的电视剧之间,编剧的创作量之大是可以想象的,虽然小说提供了相当重要的构思和梗概。龙一的作品的确具有改编电视剧的潜质,以他的小说改编成的电视剧《借枪》同样是一部上乘之作。在谍战剧风行的几年里,文学家们在影视剧界充分展现创造故事、解读历史,将传奇故事与历史正剧相结合的能力。而且,他们也都程度不同参与了影视创作、制作。麦家、海飞、全勇先等就是例证。

三是通过影视擦亮了重要文学品牌。电视剧《人世间》特别注明是根据梁晓声同名茅盾文学奖获奖小说改编,体现了影视对文学必须有的尊重。同时,通过影视艺术,重要的文学品牌更显其光亮。可以说,绝大多数获奖获奖作家,都有作品被改编成为影视剧,茅奖作品也大量被改编为影视剧。近十年来,《平凡的世界》《白鹿原》《装台》《流浪地球》等小说都被改编为影视剧。网络文学的崛起,一样为影视艺术提供了优质的资源。中国作协将实施“新时代山乡巨变创作计划”和“新时代文学攀登计划”,这些品牌一样可以通过影视扩大其影响。

当然,一部电视剧一旦获得成功,剧本也可能改编成小说。比如2021年年初,由龙平平编剧的电视剧《觉醒年代》获得巨大成功,到年底,由剧本改编成的长篇历史小说《觉醒年代》正式出版,从党史专家到著名编剧、再到小说“新秀”,龙平平的华丽转身也颇有代表性。

总之,在今天,科技与艺术、传播已经高度融合的形势下,文学艺术的传统格局早已打破,纯文学、严肃文学、主流文学,这些概念及其内涵如何理解、界定,都需要重新考量。

(摘自《羊城晚报》文/阎晶明)

深“国乐合伙人”的带领下,经历个人竞演、队内考核、组团对抗、主题对决等层层比拼,最终登上“国潮之夜”的舞台。透过这些节目能够看到,越来越多的年轻人开始钟情于国乐国潮,躬耕于国乐、戏曲、舞蹈等传统文化领域。而乐手们在节目中传递的弘扬传统文化、创新国乐表达的态度,也折射出年青一代内化于心、外化于行的文化精神、文化胸怀和文化自信。

在获得更多年轻观众关注乃至参与其中工作的同时,国风综艺节目也在不断找寻传统文化与年轻群体在精神层面的共鸣。以古老的中华文明为主题,《国家宝藏》却一直涌动青春热血。《国家宝藏·展演季》首期节目以“少年十八岁”为主题,通过三件文物带领观众走进三段鲜活的历史,与18岁的王希孟、李世民和聂耳展开跨越时空的对话,激发年青一代与历史人物的青春共鸣,以优质榜样鼓舞青年人树立理想、拼搏奋进。

层出不穷的优质国风综艺节目,让年轻群体从优秀传统文化中获得了知识养分、精神力量乃至审美能力的提升,助力传统文化在当代不断升温。当年青一代主动承担起继承与发扬中华文化使命,便能让绵延上下五千年的文化血脉生生不息、发扬光大。

(摘自《光明日报》文/牛梦笛)

汉字是中华文化的载体与表征。基于象形文字,历经几千年发展演变的汉字不仅是人们交流信息、传播智慧的工具,而且是中国人对经验世界认知的独特呈现,凝结了深邃的中华传统文化与哲思。在人类文字发展的长河中,中国古汉字展现出强大的生命力与活力,使其能够游刃有余、恰到好处地展露于现代生活:从服饰装扮、篆刻艺术到建筑设计、体育图标等。

2022年北京冬奥会项目图标设计沿袭了08年北京夏奥会项目图标的设计理念,充分利用了汉字中的篆刻、金文、剪纸等元素。在双奥“篆书之美”与“汉印”风格的图标中,汉字大放异彩,成功将其独特架构及哲学思想与人类对竞技体育的阐释在外形呈现、诗意联想、精神内涵三个维度达到完美融合。

外形统一

北京双奥图标有机融合了汉字线条架构与竞技运动的动态肢体,实现了外形呈现上的具象统一。在隶变成为成熟的符号系统之前,汉字从甲骨文、金文发展演变到篆体,也逐渐从象形文字抽象为具有表现力的线条勾勒,使具有

运篆体图标恰恰在“形”与“意”的和谐统一中实现了“文”“质”之美的融合。汉字的发展演变是其象与抽象达到高度统一的过程,即使在甲骨文时期,汉字也是对事物概括性很强的模拟书写。概括即抽象性归类,这使得数量有限的汉字却产生了丰富的内容指涉与联想空间,在“形”与“意”的和谐统一中产生了抽象意义与诗意联想。这样,体育运动的文质之美就恰如其分地被兼具具象“形”美与抽象“意”美的汉字,淋漓尽致地呈现于众。如2008年北京夏奥会的自行车项目图标、赛艇项目图标、2022年北京冬奥会的冰壶项目图标、单板滑雪项目图标等。

精神相通

奥运图标中汉字结构所蕴含的哲学思想与奥林匹克运动精神高度契合。汉字结构上的对称均匀、中正平和、方正平稳的方块布局,体现了“形异”而“神合”、“和谐”且“中和”的儒家哲学思想,在体现“和”而“不同”的基础上,更凸显了“不同”而“和”的包容、和谐、求同存异思想内涵。如晏殊把“和”比作“刚柔清浊、急徐之、抑之扬之”的和谐动听音乐,“

形意和谐 文质融合

一定形象表意的文字平添了温润、柔媚、流动的动感与节奏。

与此同时,人是竞技体育的主体,其肢体动作是构成运动变化的基本行为,而线条最能直观表现肢体动作的变化。运动中的速度、力量、动感等肢体特质,都可淋漓尽致地再现于篆体中的线条与图案,达到汉字线条结构与肢体动作呈现的完美结合。如2008年北京夏奥会的田径项目图标、跆拳道项目图标、2022年北京冬奥会的花样滑冰项目图标、高山跳雪项目图标。

诗意联想

古汉字具象呈现与诗意联想相统一的特质使得双奥篆体图标完美再现了体育运动的“文质”之美。儒家审美中有“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子”的思想。文质彬彬强调外在的“文”与内在的“质”应达到和谐统一。就体育审美而言,竞技体育提倡“运动美、体型美、姿态美”等“文”美应与“心灵美、风格美、气质美”等“质”美达到和谐统一。按照黑格尔对美的自然美与艺术美划分,体育运动源于人类的生产生活实践,是一种外在的自然美,而人类赋予其审美内涵后,使其产生了内在艺术美。

兼具甲骨文、金文等文字特点的奥

《红色气质》主题图书出版发行

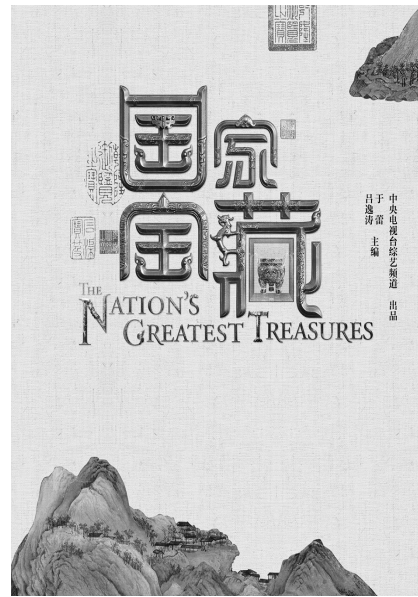
由新华社《国家相册》栏目组编写的《红色气质》主题图书,近日由商务印书馆出版,面向全国公开发行。

百年党史波澜壮阔,其中有很多众所周知的人物与过往,也有不少鲜为人知的瞬间和细节。《红色气质》从《国家相册》已播节目中,精选出一组反映不同历史时期、从不同侧面诠释中国共产党人精神谱系的故事,改编成图文并茂的图书。二百余张珍贵照片带领读者重回一个历史现场,与那些在人们眼中既熟悉又陌生的先烈英模“相遇”,全书旨在通过影像的力量、史实的力

量、细节的力量,让读者对中国共产党人特有的精神气质有更深入的了解,感悟伟大建党精神。

《国家相册》微纪录片栏目依托新华社中国照片档案馆馆藏历史照片创办,通过珍贵影像、视觉特效和人文讲述,引领观众重温家国记忆,以史为鉴,收获启迪。该栏目自2016年9月开播以来,每周五与观众见面,目前已播出四季、两百多期节目,内容涵盖历史、民生、文化、科技、生态环保等众多领域,全网总浏览量超过30亿次。

(来源:新华社)

近日,全三册《国家宝藏》图书以同名综艺节目为基础,将1000幅文物高清图与2100分钟的视频节目凝缩收录于书出版。延续节目精练的文案风格,图书为25座博物馆,81件国宝重器配以深入浅出、文采横溢的生动说明:“步移

《国家宝藏》:文物言说中的文化记忆

景异,咫尺千里”的《千里江山图》、“折直劲迅,端姿旁逸”的石鼓文、“金风震撼,宏观大起”的安阳殷墟、“宝刻渊微,汗青永照”的西安碑林……闪烁着国族历史的光泽。

无论制造成功率仅有0.23%的瓷母,还是出现超前神秘文明的三星堆遗址,对人类精湛技艺的赞叹与追寻、复现,对远古神秘文明的想象与探索、考证,是考古工作者为之奉献一生的事业,也是探索人类历史文明的永恒事业。由文物本体出发进而涉及对历史、文化与社会探索,推进着人类不断重新认识自身的历史,不断在想象与实证间往返前行。

相比于电视节目以剧场空间及影像资料展开的文物介绍,图书以文字结合图片展开的叙述则更为清晰了然,于细节处的品鉴亦余韵悠长。如《千里江山图》在节目中以经过处理的动态整体图像介绍,图中渔村野市、水榭亭台等藏匿于山水之中的细节无法充分展现,而在书本之中,这些映射着画家精巧匠心的

细部以高清图片的形式呈现,配合有关国画艺术基础知识说明介绍,读者便易理解画面境与技艺精湛之处何在;又如瓷母制作工艺极为复杂艰难,其十五层釉彩的详解不经仔细研读与琢磨难以体会,因而书本对瓷瓶每一层的说明介绍,其中图像、花卉图案的展示弥足珍贵。镌有铭文纹理的钟鼎重器,蕴含绘者风格的书法绘画,无不在图文间留下它们各自的印记。

如果将《国家宝藏》视为文物的“选本”,如何衡定文物的选择标准,从数以千计文物中挑出数十件各具特色与象征意义的“宝藏”?衡定的标准又意味着什么?《国家宝藏》的新颖之处或许正在于,它以“博物馆”与“历史文化遗产”为焦点,从这些有着明确地理位置的空间中选择其珍贵藏品。此种不以文物类型作为划分标准的分类方式使文物获得了充分的地空间感。人们在博物馆中欣赏文物时,由于脱离历史语境而形成距离感,每每无法感受到眼前文物

于历史中国所处的地理位置,文物被剥离出它们所属的地理空间,也就模糊了它们各自的文化属性。各地博物馆收藏的钟鼎与书画在参观者眼中似乎仅有在艺术形象或保存时长价值上的意义。而在《国家宝藏》中,来自全国各地的代表性博物馆为各自区域文化的符号象征被再强调,被冠以“艺术”之名欣赏而脱离其历史语境的器物,因此重新获得了展示它们与所在土地之间紧密联系的机会——这些在华夏大地一隅被人类文明与时间流逝共同形塑的文物,展示着华夏文化的多样性与无边魅力。书中每一博物馆或历史文化遗产篇章的引言部分都会对所选择的三件文物作一整体性介绍,文物承载着有关区域不同时期的文化记忆,如石鼓历经唐宋五代至抗战时期的诸多战乱,见证战火蔓延与朝代更替,与国家的历史动荡密不可分,每一件文物的生命轨迹如此般联结着地域与家国兴衰。

(摘自《北京晚报》文/郑祖龙)