

大同,只缺一个转身

□ 任翔宇

第77届戛纳电影节上,大同元素闪亮。这得感谢贾樟柯,以及他执导的新片《风流一代》。以大同儿童公园雕塑为背景的取景框里,让大同别具一格又颇具时代感的城市风格,再一次通过电影的镜头语言呈现。大同从来都不缺在大银幕上的亮相,大同,只缺从背景到主角的转身。

本次戛纳电影节组委会公布的入围名单中,由山西传媒学院、山西电影学院院长贾樟柯执导的新片《风流一代》入围主竞赛单元。贾樟柯随后在朋友圈中分享了这一喜讯,感谢了与他共同打拼了22年的团队。其中一张海报中宇航员雕塑取景自大同儿童公园,堪称巧思独具。海报发布后立即受到不少大同影迷的关注和转发,由于这座雕塑同时也承载了几代人的童年、少年及成长回忆,在自媒体平台上,又引发不少市民“回忆杀”式的留言评论。

《风流一代》故事背景从2001年跨至2022年,以中国北方小城恋人巧巧和郭斌的分分合合为主线,讲述他们与身边形形色色的基层小人物在新世纪头20年的人生故事,刻画社会变革背景下代人不屈不挠的进取精神,描绘出一代人的生活。这也是贾樟柯导演继《任逍遥》《二十四城记》《天注定》《山河故人》《江湖儿女》后,第6次入选戛纳主竞赛单元。该片将与其他主竞赛影片一起,参与最佳影片金棕榈大奖的角逐。贾樟柯的电影作品曾多次在大同取景拍摄,颇具时代感的大同街景也成为不少影迷的打卡地。

影迷的打卡地里,大同算是宝藏城市,藏着太多惊喜。

说起影视剧取景,论年头儿、论腕儿、

论大片儿属性,大同远了不少,就在华北这一片儿,应该说算前茅。春晚小品一姐蔡明,毕业后的首个角色献给《戴手铐的旅客》,在大同拍的。《戴手铐的旅客》当年也是万人空巷的谍战片儿,能论长短的也只有《黑三角》。当时拍摄的取景地鼓楼、小南街、东街、皇城街、云冈石窟、北小城墙门洞,基本都是现在咱的游客游览点儿。据说导演于洋被大同自然风光与城市景色所感染,因此在拍摄《戴手铐的旅客》时将片子的外景地设在了大同,放弃了当时选定的呼市与沈阳,影片完成后还在大同做了首映。

山西电视台的1983版《杨家将》,我亲见在华严寺、善化寺一带取景拍摄的。“天波杨府”是上寺台阶下的牌楼换了牌匾拍的,善化寺东边的小胡同拍了杨五郎逃难藏身羊群躲过追兵的片段。电视剧《西游记》“扫塔辨奇冤”取景云冈石窟和华严寺。前两天我看朋友发的朋友圈,有一张“唐僧师徒4人在云冈石窟”为图案的冰箱贴,这也是我在汇报材料以外,第一次看见的影视取景地文创商品。

在云冈石窟取景地的影视作品非常多。上世纪80年代的《神行太保》;新世纪,刘德华主演、杜琪峰独立门户的开山作品《大块头有大智慧》;1984年的香港电影《云冈窟》都是。云冈石窟上大银幕、上央视、上国际级的媒体时刻太多了,有些人知,有些过上几年如果没人提可能也就慢慢不为人知了,可是这些时刻都挺有意思。比起文化、文物属性来,影视作品的娱乐属性往往更容易让人印象深刻。

李连杰、向佐们在大同土林拍的《封神传奇》;贾樟柯在口泉沟永定庄矿拍的

《任逍遥》;贾樟柯在火山群、大同古城、口泉老村及附近风景拍的《江湖儿女》;段奕宏、余男、王景春、成泰燊在大同土林、大同火山群、晋华宫矿国家矿山公园、白洞矿、云冈石窟、浑源县官儿乡黑石梁山路、大同城墙、北岳恒山拍的《引爆者》,里面的角色“赵旭东”来到小饭店吃大同刀削面和大骨头等大同美食……这些带有大同独有地质构造、工业城市特点以及文化传承符号的看点,也远远不应该只是影视作品里的背景,只能任由着景深淡出。

张艺谋的《悬崖之上》在北村边上的湿地一带直接建起了一处影视基地。哈尔滨的中央大街、俄式风情的电影院、咖啡馆还有大使馆、银行等等一应俱全。尽管大部分都是只有浅浅一两米的墙板外立面,但是整条街、整个儿街区的氛围感十足。

大同独特的边塞风光、长城文化、石窟古寺与特色名城,按摄影人的话叫“很出片儿”。让原本鲜为人知的街巷、工厂、矿山、火山、土林惊艳曝光,也会令一些洗尽铅华的历史景点焕发时代的新光彩。大同的文旅禀赋无疑可以转化为影视作品里每一帧都经典绝美的素材,在对旅游产业拉动的同时,也能够向外界传递出大同深厚的人文资源、独特的塞上风光、不断完善的公共服务。和当下正在奋力比拼“出圈”的文旅局长晒文旅资源相比,大同自身的资源是足可以称道的底牌。大同不缺禀赋,只是在等一个机会,一个在通过电影产业从背景转身为主角的爆点,将传统资源和影视文化发展资源进行盘点和整合,利用好文化赋能的多元动力,助推城市未来发展。

视听越千年

传统文化活起来才能真正火起来,火起来才能更好传下去。近日,首届中华优秀传统文化视听大会在江苏南京举行。这是一场视听赋能传统文化与时代同行、与创新共进,探索“屏”之形与“文”之神在融合中行稳致远、交相辉映的盛宴。

流光一瞬,华表千年。中华优秀传统文化作为民族的精神财富和文化遗产,承载着历史的积淀和民族的文化基因,具有不可替代的作用。尽管文化是一个国家、一个民族的灵魂早已成为共识,但部分传统文化被时髦流行的现代元素遮蔽了光彩也是不争的事实。让中华优秀传统文化在新时代焕发新机,这一时代赋予的使命催促着今天的国人深思和实践。

从《榷卯》《一个人的皮影戏》《百鸟朝凤》等影视作品,到《典籍里的中国》《黄河文化大会》《如果国宝会说话》等文化节目,再到《非遗有新人》《相约花戏楼》《多彩中国话》的传承创新……接续接力的寻路一直都在进行。在首届中华优秀传统文化视听大会现场,355家机构申报的综艺类、曲艺晚会类、动画动漫类、专题纪实类、短视频类5个类别共1513部传统文化视听作品中,490部脱颖而出获得表彰。“繁花”盛放,具体而生动地显现出国人对传统文化的爱恋与热情从未冷却。

视听越千年,人们欣喜于优秀传统文化视听作品层出不穷,欣喜于发现传统文化“活”起来“火”起来的载体路径。面向未来,如何在视听赋能传统文化的路上不断激活新引力,在推动传统文化与视听深度融合、相互成就中点燃新增长点,开掘新发展空间?全国各级广电媒体、网络视听平台和高校科研院所的400余名学界专家、业界精英齐聚一堂,首届中华优秀传统文化视听大会正尝试用“守正创新——新时代中华优秀传统文化视听内容的创作与传播”主题论坛和圆桌对话作答。

视听为形,文化为神。运用好、传承好中华优秀传统文化功在当代、利在千秋。此次大会是党的二十大召开以来,首次聚焦中华优秀传统文化作品创作成果的一次全面集中的梳理和展示,既是深入学习贯彻习近平文化思想的重要成果,也是进一步贯彻落实习近平文化思想的重要举措。守正才能方向明确,创新才有不竭动力。让我们由此出发,以创新为动力、发展为途径,用好日益更新的技术,紧跟时代脚步、受众需要推动作品蝶变,以视听持续加力赋能中华优秀传统文化“活”起来“火”起来。据学习强国平台

魔术是一门有着厚重历史积淀的表演艺术,在不断融合变革中推陈出新,形成了富有个性、群众喜闻乐见的艺术样式。在舞台艺术多元化时代,观众对魔术好奇心阈值和审美需求持续提高,魔术节目创作和市场出现了空前的繁荣。有关魔术创新融合的思考,引发了魔术界求新、求变、求异的创作实践。

如今,简单的变伞、变扑克、人体分身、火钉箱遁人等通过个人纯粹技术和道具机关呈现的传统魔术节目,已无法充分满足观众的好奇。以追求魔术效果为主要目标的纯粹技术派局限性明显:一方面这样的节目容易激发观众揭秘魔术机关或技术的动机,另一方面又因魔术技术和道具的发明革新无法从根本上满足观众永无止境的猎奇心理,魔术节目难以避免落入贬值漩涡。因此,技术派也需要艺术性表达。

优秀的魔术节目应该关注社会生活,有主题寓意和思想交流,有想象空间和情感共鸣,还需有娱乐价值。魔术作为表演艺术,已经具备“演员、剧本、观众”的基本戏剧要素,俨然属于戏剧范畴。审视世界魔术发展,走戏剧融合

魔术与戏剧融合是创新探索

道路已经成为趋势。用“以器载道,以器弘道”的哲学思维,老酒装新瓶,将传统魔术进行全新的美学表达势在必行。

魔术节目创作应该从选题入手。主题可以赋予魔术本体更深层次的意义和内涵,也是连接观众和节目的桥梁,一旦缺失或散乱,观众将难以获得完整的形象记忆、参与感和情感交流。一个完整节目应由主题、情节、魔术效果3大要素组成,主题是关键,情节为主题服务,魔术效果跟随情节推进而展开。

要牢牢把握“剧本先行”非“道具(或技巧)先行”的创作顺序原则。道具应该服从于主题和情节需要,剧本不仅为魔术效果的逻辑性、合理性、恰当性运用进行指导,为道具选定或研发提供创新思维和空间,还能为传统或固有道具进行重新解读。

要注重角色的人格化塑造。角色是表演的核心,表演是演员扮演角色给观众看。节目中角色要立得住,其形象的塑造还需结合魔术师自身特点、特长,这样表演才有真实感、自然感。

要有开端和发展、高潮和转折、回落和结局完整的戏剧结构。有了基础的“金字塔”戏剧结构,情节展开才有逻辑性和合理性。即使是技术派魔术,在完整结构的基础之上,技巧(道具机关)效果才能得到艺术性呈现。

还要正确认识魔术概念的外延。“不可思议”是魔术的基本概念,指魔术效果本身发生的原理无法解答,具有魔幻性。如果从观众心理学角度出发,魔术概念可以延扩出“山外有山”“出其不意”“意料之外”,这需要剧本作支撑,在设定的时间、地点、情节中呈现才能体现。魔术概念的延伸,使得魔术道具(或技术)的选择范围或余地大大扩展,包括重复、叠加、转折等效果的运用,甚至可以贴切、自如地使用已被广泛揭秘的魔术效果,且具有趣味性和戏剧性。

令人欣喜的是,国内的广大魔术师在戏剧化融合创新方面已经做了有益的实践探索。如南通杂技团魔术师丁洋的节目《月光白鸽》,巧妙运用杂技倒立技巧,用脚尖变出鸽子,完全出乎了观众“预料之中”的预判,把观众带入一个静谧而温暖、唯美而充满诗意的月光树下,让人产生无限遐想,在画面与观众之间建立起了情感连接。这一作品获得国际魔术联盟比赛亚军和原创奖。

魔术,三分技巧,七分表演;技术是核,表演是灵魂。魔术节目内容和样式的多样性,需要戏剧理念的支撑,喜剧节目的创作,更离不开戏剧手法的运用。走戏剧融合道路,是魔术创新的未来。期待我们走上戏剧化道路,出现我国真正意义上的首部喜剧魔术作品。据《光明日报》

《多彩中国话》节目现场