

电影档案文化资源的开发与利用

■文/薛宁

《我和我的祖国》“破圈”引发追捧 管虎首谈创作灵感

上映1个月,收获近29亿票房,电影《我和我的祖国》以日均近亿的票房表现,连创主旋律电影多项历史纪录的同时,更激起亿万观众的爱国激情,在全国范围内掀起一浪高过一浪的观影热潮。从人头攒动的院线影城,到各行各业自发组织的观影学习……各地银幕之上不断闪现的,都是《我和我的祖国》7个激动人心的电影故事。

10月30日上午,作为曾培育出《我和我的祖国》中《前夜》人物原型林治远的北京市市政工程设计研究总院有限公司(以下简称北京市政总院),邀请影片主创——华夏电影发行有限责任公司董事长、中影股份公司副董事长、总经理、电影《我和我的祖国》总出品人傅若清、著名导演管虎,以及《前夜》编剧张珂、葛瑞到场,参与“树起一面旗帜 成就新的征程”主题观影座谈活动,一起分享影片在制作拍摄过程中的心路历程,以电影艺术致敬历史伟绩,借观影学习传承大师精神。

以铭标志 《我和我的祖国》“破圈吸粉”中国城建者

电影《我和我的祖国》是由华夏电影发行有限责任公司领衔出品,集结华语影坛顶尖阵容,倾力创作的献礼佳作。在此次观影活动前,北

京市政总院组织全院2000余名员工观看了《我和我的祖国》。主题活动现场,很多“二刷”、“三刷”的员工仍沉浸在剧情中,为银幕上祖国不断发展强大所取得的成就感到由衷自豪。

在电影《我和我的祖国》中,由管虎导演的《前夜》用小见大的拍摄手法,展现出中国工程设计师严谨卓越的匠心精神和无私奉献的爱国情怀。林治远作为北京市政总院老一代技术带头人,亲手设计并施工完成了开国大典上由毛主席升起的新中国第一面五星红旗的旗杆。观影活动中,当黄渤饰演的林治远争分夺秒最终克服困难,保障第一面五星红旗顺利升起时,现场近百名北京市政总院的领导与职工们情不自禁地起立鼓掌,为影片真实还原前辈大师的历史功绩激动万分。

导演管虎谈《前夜》 首曝自己被林治远感动

观影结束后,电影主创与北京市政总院负责人依次上台,就影片及《前夜》中林治远的个人事迹表达了各自的感受。总出品人傅若清表示,“不同以往献礼电影,《我和我的祖国》在剧作结构与内容落点上都有很突出的创新,我们不仅甄选出7个最具代表性的历史瞬间,还将视角聚焦到普通人身上,以平凡人倒叙大时代的叙事手法,去表现中国人心中最真挚的家国情怀,才最终实现了影片再现历史瞬间,缔造全民记忆,形成迎头相撞的艺术魅力。”在谈到《前夜》时,傅若清还透露影片拍摄不为人知的故事,“讲述开国大典的《前夜》,是7个故事中必不可少的,当时我们查到了林治远大师的事迹后,发现非常符合影片想用普通人的故事串联出重大历史事件的思路,就毫不犹豫地选择了他。而在分配7个篇章的拍摄时,正好管虎导演刚从国外拍片归来,就主动认领了这个艰巨的任务,最终不负众望,交出了一份极具艺术水准的答卷。”

导演管虎则首次“爆料”影片拍摄的幕后细节,“创作之前,我有意识地将镜头聚焦在伟人身后,想看看那些平时不被注意的普通人做了什么。我们在史料的整合过程中发现了林治远大师的事迹,并把他耗费几个月时间为确保国旗万无一失的工作浓缩到一部20分钟的电影中,这是拍摄影片最大的一个挑战”。除此之外,管虎还特别提到,自己在拍摄《前夜》时有一种深深的感动,“随着拍摄的不断深入,我发现林治远身上一种难能可贵的工匠精神,而依附在这种精神之上的,则是他心中憧憬祖国美好未来的忠贞信仰,这对我触动很大,感谢冥冥之中的缘分,能让我参与《我和我的祖国》”。为《前夜》撰写剧本的两位著名编剧张珂和葛瑞,也分享了自己以林治远为影片主线编写剧本的心得与体会。

借光影艺术致敬大师精神,用历史回眸传递爱国情怀。正因为《我和我的祖国》中《前夜》故事中对林治远生平事迹的描述,让亿万中国观众熟知了开国大典前夜的一段历史佳话,见证了中国城建者的严谨品质。在主题观影活动尾声,华夏电影用《我和我的祖国》同名书籍与精美纪念版邮票,寄语北京市政总院能继续自己的历史使命,规划建设出现代化的祖国;北京市政总院则送出百英里新地标——新首钢大桥的模型,以感谢华夏电影拍摄出精彩的电影作品,在全国乃至全世界华人中掀起爱国高潮。

续写票房佳绩 《我和我的祖国》市场表现持续坚挺

自9月30日上映以来,电影《我和我的祖国》一路领跑国庆档票房,不仅冲至内地影史票房第9名的高位,同时还刷新献礼作品在各平台的观众好评,并在海外多国接连放映形成全球影迷接力观影,全方位缔造出主旋律电影的历史新高度。国庆档结束后,《我和我的祖国》不论是市场表现还是口碑热度依然表现坚挺。

影片之所以热度不退,一方面得益于影片用精品内容,联结亿万中国观众共情记忆的出众品质。不少第一次观影时偷抹眼泪的观众仍对影片情节念念不忘,纷纷走进影院“二刷三刷”,一遍遍重温自己对国家强大的激动情感。另一方面,随着十一假期的结束,全国各地的企事业单位也相继举办各类主题观影活动。从各级组织机关到校学府以及工商、旅游、金融及服务行业等社会各界,都不约而同地组织主题观影活动,并结合影片内容展开讨论与学习,希望通过集体观影的形式,凝聚企业合力,激励员工不忘初心,用最硬核的爱国之心为祖国发展做出贡献。

档案与文化密不可分,档案本身就是人类文明的产物,在记载社会文化发展的同时也促进了文化发展的连续性。电影是一门艺术,是文化的重要组成部分。电影作为档案,负载着大量的文化信息,有着取之不尽用之不竭的文化资源。近些年,在电影档案机构的不断努力下,电影档案的开发利用,尤其是电影档案文化资源的开发利用取得了长足发展,为活跃人民文化生活、推动社会文化服务建设和文化创意产业发展、提高国家文化实力做出了贡献。

电影档案文化资源 开发利用的作用和意义

首先对电影档案价值的确立有着重要的作用。电影档案作为档案分类中很小的一部分,并不容易受到档案界的关注,甚至在很长的一段时间之内,电影这种明显带有艺术创作和文化产品性质的内容能否成为档案还广受争议。但是,随着越来越多的电影被作为历史研究的凭证,电影以其“无与伦比的精确、经济以及快速”的记录能力受到关注,加之近些年随着档案界“档案记忆观”被逐步提出,电影所记录的以及所构建的社会历史记忆不容忽视,电影的档案价值更加受到重视。

《档案学概论》里认为档案的文化作用主要是指档案是人类所创造的一种宝贵的精神文化财富,以及它对人类社会文化的积累、传播、发展与进步所发挥的各种功能。由于电影本身具有强大的文化渗透力,常常作为提高国民文化素质,提升国际文化竞争力的主要方式,电影档案的文化作用也显而易见,在文化资源的开发利用上有着天然的优势。高质量、大范围的利用电影档案文化资源进行开发和利用,发挥档案的文化记忆和文化传播、文化教育以及文化产业功能,让更多的人关注电影档案,对电影档案价值的体现和确立也会起到积极作用。

其次对于提高国家文化实力,增强民族“文化自信”有着重要的作用。习近平总书记深刻指出:“档案工作是一项非常重要的工作,经验得以总结,规律得以认识,历史得以延续,各项事业得以发展,都离不开档案。”档案作为国家、民族发展的真实记录包含有大量的文化内涵,“是民族文化之根和民族文化心理的情感寄托”。电影虽然是舶来品,中国电影从诞生至今也仅仅只有110多年的历史,但在中国电影发展的进程中,却时时刻刻都保持着要与民族文化紧密结合在一起的优良传统。《定军山》是受到广泛认可的中国电影开山之作,拍摄的是谭鑫培表演的国粹京剧名段的片段,在最为经典的中国电影《神女》、《一江春水向东流》等中无一例外反映的都是中国社会、历史以及审美追求,就连作为小片种的美术片都在不断倡导“中国学派”,其开创的水墨动画令世界惊叹。这些带有民族文化深深印记的电影档案,通过积极有效的方式对其文化资源的开发和利用,不但能够推动国家文化的发展,提高国家文化软实力,也能够国际领域、跨文化传播中增强民族文化自信,提升中华文化的竞争力。

其三,对于文化研究和文化教育具有重要的作用。文化包含了生活存量的理论和方式、理念和认识。电影档案中大量的文化、历史印记是对人类乃至生命衍生的鲜活记录。电影档案中最为珍贵的部分是活动影像,它通过完全不同于文字影像语言,更加直观、更加丰富多层次地表情达意,对于生命现象进行记载。对于这部分文化资源的开发和利用,不但能够成为开展文化研究的绝佳凭证,更能激发研究者利用电影跨越艺术、商品、传媒等多领域的特点,从社会学、传播学、经济学等多个学科中开拓出新的研究思路和方法,产生更加新颖独特的研究成果。

另一方面,利用电影档案中大量丰富的文化资源开展历史文化教育,对于提高全民文化素质有着重要的意义。教育的目的是促使社会历史的客观文化向个体的主观文化的转变,并将个体的主观世界引导向博大的客观文化世界,继而培养完整人格。电影档案中富含历史社会文化信息,同时相对于美术、音乐、雕塑等艺术形式,电影作为第七艺术、也是最年轻的艺术形式,从诞生之日起就与大众密切结合在一起,它的语言也更加形象生动,容易被观众接受和接纳。通过规范的选择与积极的引导,利用电影档案开展文化教育将会产生良好的功效。

其四,对于文化的继承和创新具有重要的作用。文化具有层累性,文化的创新更是在前人文化成果的基础上首先进行继承和借鉴,继而才能产生突破。电影档案是文化创新的基础,不但能够为文艺创作提供真实可信的凭证(尤其是纪录电影),同时,一些艺术性较高的作品,还能够为创作者提供丰富

的文化滋养,在继承中突破创新。

另一方面,电影档案文化资源的开发利用本身也是文化产业发展的重要组成部分,是文化创新的重要形式。文化产业是当今经济活动的核心,在文化产业致力于创造和流通的产品中几乎处处可见电影档案的身影。这是因为电影档案中几乎具备了文化产品中所有的必备元素——影像、声音、文字——并能通过创意进行相互借用,创造出新的产品。风靡于全世界的迪士尼乐园正是通过对一系列动画电影档案中的动画形象和故事内容进行开发继而形成的业态,在取得了巨大经济收益的同时,也对好莱坞文化的推广有着重要作用。

电影档案文化资源开发利用方法

电影档案中有大量的影像类内容,编目难度很大,对于其文化资源的开发既要使用普通档案开发中常用的模式与方法,同时也要注重其自身的特色,研发出适合电影档案自身开发利用的新途径。

一是将阅览观摩与信息服务业结合在一起。随着互联网信息的发展,海量丰富的电影档案很容易寻找到,普通的档案借阅很难满足在电影档案馆中对档案的需求,尤其是要查找隐含在整部电影中的文化信息。因此,对于电影档案文化资源的开发利用,首先要关注将普通的阅览观摩与信息服务业结合在一起,广泛搜集档案利用需求,改变目前按“部”为主要编目索引的方式,加深对电影档案镜头层编目研究,提高信息提取和分析能力,打好基础,修炼基本功。

二是将展览与展览结合在一起。提起电影档案利用,大家能想到的最直接的方式就是电影展览,通过展览策划,将不同主题的电影档案进行集中放映,如果能够更加深入一些,再加入讨论、导读映前映后形式新颖、信息量丰富的活动,并通过适当的传播,将会起到良好的效果。但同时,通过电影档案文化信息的提取,以电影周边产品为主举办的电影海报展、电影道具、服装展、电影明星肖像展、电影音乐会等电影文字、图片、声音类档案的展览也同样具有吸引力。今年是中国成立70周年,中国电影资料馆利用电影档案举办了大型电影展览活动,同时也在北京、青岛、深圳、济南乃至海外策划了多个献礼新中国70华诞的电影海报展览,同样具有良好的观赏体验。另外,利用电影档案中重要的文化元素建立的游乐园、博物馆,由于其准确的文化定位,与受众良好的互动效果同样会产生不错的社会效益和经济回报。例如中国电影资料馆在苏州建立的谍战影视展览馆,就充分利用影视文化中的谍战故事内容,开展国家安全教育,对电影档案文化资源的开发利用是一种新颖的尝试。

三是将文字性文献编纂与文献纪录影视作品制作结合在一起。档案文献编纂是档案工作的重要方法,按照一定的作者、专题等,将档案汇编成册,同时加上注释、按语、目录、索引等,公开出版发行,对于读者熟悉了解档案有着很好的帮助,对于其需求的内容、历史背景和价值也有更加深层的理解。电影档案文献除了有文字内容,更有大量的影像内容,编辑制作文献纪录影视作品,展映文献的原始性,同样是对档案文献的汇编。2015年,在抗日战争胜利70周年之际,电影档案机构中国电影资料馆利用拍摄于上世纪二三十年代近三百部珍贵的纪录片档案编纂的文献纪录电影《燃烧的影像》通过院线发行,在全国各大影院进行上映,观众在观看过日军杀戮中国百姓、中国人民奋勇抗日的真实影像之后,对于抗战以及中华民族奋勇抵抗的精神有了更加直观的理解,这种情感和认同正是来自于电影档案的影响力。

四是充分利用多种媒体进行传播。数字化和互联网的发展是我们这个时代最具有变革意义的特点。毫无疑问,电影档案也应该将自己置身于其中,其文化资源的开发与利用更不能脱离数字化与多种媒体的传播。数字化的技术为电影档案提供了更加便捷的存储利用方式,广播电视、网络乃至自媒体,都为电影档案的开发利用提供了更加广阔的舞台和更加复杂丰富、融合性、交互性更强的模式,需要我们不断学习新的技术,创新尝试新的传播方式,与大众传播的新潮流结合在一起,满足广大人民对于电影档案的需求。

总之,电影档案是人类共同的文化遗产,所记录的历史、包含的社会记忆都具有重要的文化价值,电影档案文化资源的开发利用意义重大,具有广阔而深远的影响。电影档案工作者应该进行不断地探索和研究,开拓出与时代紧密结合的新方法,创造更加丰硕的成果。

(作者单位:中国电影资料馆)