

优秀传统文化题材影片： 创作“富矿”有待深入挖掘 积极探索创造性转化和创新性发展

■文/本报记者 李霆钧

党的十八大以来,围绕传承和弘扬中华优秀传统文化,习近平总书记发表了一系列重要论述,特别强调要讲清楚每个国家和民族的历史传统、文化积淀、基本国情不同,其发展道路必然有着自己的特色;讲清楚中华文化积淀着中华民族最深沉的精神追求,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养;讲清楚中华优秀传统文化是中华民族的突出优势,是我们最深厚的文化软实力;讲清楚中国特色社会主义植根于中华文化沃土、反映中国人民意愿、适应中国和时代发展进步要求,有着深厚历史渊源和广泛现实基础。

近年来,中国电影人牢记中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基,先后推出了《哪吒之魔童降世》、《捉妖记》系列、《西游:降魔篇》、《西游记之孙悟空三打白骨精》、《叶问4:完结篇》、《长城》、《西游记之大闹天宫》、《西游记之大圣归来》等一批用银幕弘扬传统文化之核、用影像展现传统文化之美的优秀电影作品,将中国优秀传统文化的丰富哲学思想、人文精神、教化思想、道德理念等内容呈现给观众。同时,这些作品兼具“历史感”与“当代性”,积极探索中国传统文化的创造性转化和创新性发展,在情感、思想、价值观等方面与观众达成“共同体美学”,实现共情、共鸣、共振,更好地实现社会价值和经济价值的平衡与统一。

业界认为,优秀传统文化题材影片能够唤起国人的身份认同感和亲近性,而传统文化的美学、价值观也能给电影主题增加很多独特性。

接下来,《封神》三部曲、《姜子牙》、《西游记之大圣闹天宫》、《山海经之小人国》等优秀传统文化题材作品都将与观众见面,希望用当代电影语言重新阐释中国经典故事。

◎ 传统文化的美学、价值观为电影主题增加独特性

习近平总书记指出,中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。

1905年,中国第一部电影《定军山》正式放映,影片取材于《三国演义》第70和71回,是讲三国时期刘备与曹操用兵的故事。

《定军山》是有记载的中国人自己摄制的第一部电影,标志着中国电影的诞生。更为可贵的是,它将最新潮的艺术表现手法与中国传统的民族戏曲和古典文学题材有机地融为一体,既符合当时广大观众的欣赏习惯与审美取向,同时又由于优秀艺术家的精湛表演,使得影片也具有了较高的艺术水准和民族特色。

可以说,优秀传统文化是电影创作的“富矿”,传统四大名著、《封神榜》、《山海经》等古籍作品,关羽、赵云、狄仁杰、戚继光、叶问等历史人物,赤壁之战、鸿门宴、镇南关大捷等历史事件都给了电影创作者提供了无穷的灵感。

例如早期的《孤儿救母记》、《火烧红莲寺》、《盘丝洞》等等作品都曾轰动一时,《西厢记》曾被多次改编为

电影作品,上海“孤岛”电影中出现的《梁红玉》、《苏武牧羊》、《岳飞尽忠报国》、《西施》等一批具有爱国思想的影片也受到观众的欢迎。再比如《梁山伯与祝英台》、《天仙配》、《铁扇公主》、《神笔马良》、《孔雀公主》、《阿凡提》、《大闹天宫》、《杨门女将》、《红楼梦》、《七品芝麻官》、《白蛇传》、《一代天骄成吉思汗》、《宝莲灯》、《卧虎藏龙》等影片,也都在优秀传统文化中汲取了创作灵感,体现着现代审美意识与中国传统文化的二元对立与统一,而优秀的传统文化也如同沃土滋润着电影的茁壮成长。

另一方面,随着全球对非物质文化遗产的关注,非物质文化遗产作为当下中国应对全球化而实施的文化战略,在电影产业中已逐渐走向一种文化自觉。新中国成立以来具有代表性的影片包括《方珍珠》(京剧大鼓、相声,1952年)、《梁山伯与祝英台》(越剧,1953年)、《天仙配》(黄梅戏,1955年)、《李二嫂改嫁》(吕剧,1957年)、《朝阳沟》(豫剧,1963年)、《少林寺》(少林功夫,1982年)、《黄土地》(安塞腰鼓,1985年)、《霸王别姬》(京剧,1993年)、《变脸》(川剧变脸,1997年)等影片,都是从中华民族传

统文化中汲取营养,使一些原生态的、民间的瑰宝重放异彩,延续民族文化的文脉。

电影产业化以来,优秀传统文化逐渐成为中国电影艺术文化价值和审美价值的深层体现。其中,展现中国传统文化观念和人文精神的《英雄》、《满城尽带黄金甲》、《墨攻》、历史人物传记类作品《孔子》、《梅兰芳》、《一代宗师》、《叶问》系列,神话类电影《西游记》系列、周星驰的《西游》系列、动画电影《西游记之大圣归来》、《哪吒之魔童降世》、《白蛇:缘起》、奇幻类作品《捉妖记》系列、《妖猫传》、《画皮》系列,以及《赤壁》、《赵氏孤儿》、《太极》系列、《狄仁杰》系列、《忠烈杨家将》、《道士下山》、《刺客聂隐娘》、《功夫熊猫3》、《功夫瑜伽》、《卧虎藏龙2》、《百鸟朝凤》、《大唐玄奘》、《天将雄师》、《长城》、《绣春刀》系列、《龙之战》、《荡寇风云》、《影》、《神探蒲松龄》等等,将优秀传统文化进行了淋漓尽致的体现。

民间文学、民间音乐、传统戏剧等传统文化也为电影创作提供了丰富的题材选择。电影《嘎达梅林》改编自蒙古族长篇叙事歌《嘎达梅林》,《赵氏孤儿》来源于“赵氏孤儿传说”,

《不肯去观音》改编自“观音传说”,《花木兰》改编自“木兰传说”,《忠烈杨家将》取材于“杨家将传说”。哈斯朝鲁导演的《长调》是蒙古族长调民歌的艺术展现,吴天明在遗作《百鸟朝凤》中,用悲悯的情怀表达了对传统艺术形式“唢呐”的忧思和感怀,刻画了社会变革中新老两代唢呐艺人对艺术信念的坚守。《盛世秧歌》反映了山东商河鼓子秧歌,《花腰新娘》则展示了花腰彝族“龙舞”的独特魅力。杨凡导演的《凤冠情事》、陈力导演的《爱在廊桥》、张艺谋导演的《千里走单骑》等都是反映传统戏剧类非物质文化遗产的电影。哈斯朝鲁导演的影片《唐卡》展现了“藏族唐卡”的魅力和西藏壮美的自然风光,陈雨田导演的《窗花》通过描述韩江、石头、香儿三个人物角色之间的淳朴爱情,为观众呈现了蔚县剪纸的艺术魅力。

此外,郑晓龙导演的《刮痧》、詹文冠导演的《正骨》展现了传统医学药学的精髓,韩万峰导演的《尔玛的婚礼》、王颖导演的《雪花秘扇》、金良言导演的《十里红妆》、万玛才旦导演的《静静的嘛呢石》等聚焦了生产商贸习俗、消费习俗、人生礼俗、岁时节

令、民间知识、民间信仰等传统民俗。

导演张艺谋在阐述《影》的创作时表示,中国有5000年的历史文化,传统文化非常深厚,一直是电影人创作源泉,《影》一定会触及很多中国传统文化、道德水平、价值判断,传统文化题材在中国电影的创作中始终是非常重要的。

中国电影评论学会会长饶曙光表示,传统四大名著、《封神榜》、《山海经》之外,我们还有大量的文献古籍,有较大的开掘空间。历史上很多真实人物,他们的身上具有中国精神。没有文艺作品的传播,观众少有耳闻,这些人物、故事的挖掘,还要有相关的配套准备,比如重点历史人物的推荐,才能形成有价值的IP。

清华大学新闻与传播学院副教授梁君健表示,电影产业化改革以来,电影人对传统文化题材的挖掘力度和覆盖面还是很不错的,中国一向有历史和传统的精神,包括历史传说、传统文化在电影作品中都有所体现,一方面电影人希望能够唤起国人的身份认同感和亲近性,而传统文化的美学、价值观也能给电影主题增加很多独特性。

(下转第4版)