

我们为什么要看一个三千年以前的故事

■文/陈昌业

系”的答案就在于此,解决古装真人电影创作难题的答案也在于此。

2023年暑期档,今年又一部古装真人电影《封神第一部》上映了,与春节档的《满江红》一样都是以中华优秀传统文化(神话故事)为故事基础和主题表达,以当代的电影工业、美学风格和英雄成长的类型叙事为表现形式。用导演乌尔善自己的话来说,“一个民族的神话往往触及民族永恒的价值观念的表达,要用当代视角把故事讲给当代全世界的年轻观众。”

中华文明在未曾中断的长期演进过程中,形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质——中华优秀传统文化是当代中国人、全世界华人从历史的基因里继承而来的“最大公约数”,也可以是电影叫好又叫座的“窍门”。但怎么把中华优秀传统文化讲给以年轻人为主的电影观众,就十分考验电影创作者的艺术功力,其中也包括艺术家对传承中华优秀传统文化的认知和思考的高度和深度。

在新一代的导演里,乌尔善是为数不多的屡创佳作且在制作、艺术、思想上不断攀高的导演之一,从《刀见笑》到《画皮II》,再到《寻龙诀》,再到自2014年起便持续创作的《封神三部曲》,以及正在创作的《郑和下西洋1:沧海幽冥》,乌尔善导演大部分的电影创作经历都是基于中华优秀传统文化、依托当代电影工业、美学和类型叙事的表达。

乌尔善导演在谈及《封神三部曲》的主题把握时说,“每一个民族到了一定的阶段,都要对自己的民族文化、民族精神有一个追溯、提炼和重新表达。《封神三部曲》还是在讨论正义、善良、情感的力量,特别希望这部电影它所讲述的故事是能够让任何的文化背景的人都能够被打动。”

《封神第一部》是“武王伐纣”的开端,仙、妖、人三界的正邪对抗的背后是中华优秀传统文化一贯倡导的讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的价值观念。影片把这些价值观“装”在了姬发的英雄成长叙事里,“装”在了姜子牙的冒险传奇叙事里,也都“装”在了代表当代电影工业化一流水准的视听奇观里。

习近平总书记强调,故步自封、陈陈相因谈不上传承,割断血脉、凭空虚构不能算创新。要把握传承和创新的关系,学古不泥古、破法不悖法,让中华优秀传统文化成为文艺创新的重要源泉。

对“封神”这一题材的创作,乌尔善和他的团队一开始便是站在了这样的高度上去面对、去突破、去抵达。封神故事从商周到明朝《封神演义》成书,时间跨度长达2500年,为从这个历史周期里选择视觉美学的依据,导演乌尔善与美术指导、概念设计艺术家、编剧、视效总监等主创团队走访山西、陕西、河南等封神故事相关的博物馆和历史遗迹。元代永乐宫壁画启发了主创团队的创作灵感,美术指导及人物造型指导叶锦添表示:“(永乐宫壁画)有仙气,也有写实,也有细节,也有艺术的经典。”最终《封神三部曲》的美学系统融合来元明道教水陆画、西周青铜器元素和宋人山水的美学风格,并在此基础上分别设计构建了人界、妖界、仙界三个美学系统。

文艺创作是艰辛的创造性工作。练就高超艺术水平非朝夕之功,需要专心致志、朝乾夕惕、久久为功。

站在今天的历史方位上,我们正在向着中华民族伟大复兴的目标前进。习近平总书记指出,没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。我们的文化自信哪里来,挖掘中华优秀传统文化,把中华优秀传统文化转化成当代的电影作品,让观众观众因此汲取力量,引导电影观众成为民族复兴的坚实力量,是中国电影创作者重要的努力方向,也是中国电影观众对创作者的期许。

《封神三部曲》虽然久等了,但又恰逢其时。

中国电影艺术研究中心 电影文化研究部专版

从《芭比》到《封神》:电影院精神的复归

■文/王小鲁

题目中所说的电影院精神的复归,是针对国内的文化现实。《封神第一部》是国产片,《芭比》是美国片,但它在中国的电影院放映并有着热烈的反响,它成为我们精神现实的一部分,或者说它介入了我们的精神生活,并将留下明显的痕迹。

电影院精神是笔者在2019年一篇文章中提到的概念,之前有“电影精神”这个词,“电影院精神”有不同的所指。电影院能否常态化存在,是社会文化活跃度的重要指标,如果是肯定性的答案,则意味着我们的精神土壤仍然能够保持某种松软状态,无论其他参照物处于什么发展程度。

电影是一个公共性极强的事物,经由对它的言说和文化行动,能够保证社会交流和观念传播的效率。当下流行将电影看作媒介,电影则是具有特殊优势的媒介。电影具有强大的整合能力,能将我们置于同在感中。

这算是简单的原理阐述,本文主要谈自己最近的电影院经验,因为我从中感受到了电影院精神的复归。朋友圈对于电影的热烈讨论,也提供了证明。我最近在电影院看了《长安三万里》、《芭比》、《封神第一部》,我觉得都是非常好的影片,它们成为我们抒发情感和表达思想的工具,它是我和你交流的材料与谈资。

《长安三万里》以情怀取胜,调动了民族潜意识的储备仓库,激发了中国人朦胧模糊的万斛闲愁。但我觉得它的提炼不够,它与当下发生关系的界面不清晰。编剧阿美则跟我说,

我感觉有点缺乏现代性呢。

在去电影院看《芭比》的时候,被朋友圈里面的狂热的赞美文字所影响。我想,这一定是一部我会特别喜欢的电影,并且还打算写一篇影评,叫做《男学者能谈女性主义吗?》。但是看过之后,我发现我不想写了,因为当中我睡了,所以没有充分把握到剧情。

资深电影观众都会明白,在电影院睡觉并不是否定一部电影的描述,电影院人多易缺氧,而看电影时若需要思考,神经元传递电信号,会消耗氧气,而中年人是珍惜睡觉的机会的,好几位我认识的中年电影人都有去电影院睡觉的习惯,真是于我心有戚戚焉。所以完全不是因此论定《芭比》不好,因为看其他的影片也会睡。不过,这部电影的女性主义传达,对我来说还是有点过于理念化了。虽然我知道这类影片最近似乎越来越多。

另外,我仍然从中发现了性别的沟壑。这些年女性主义气氛浓厚,作为男性,可能觉得自己是一个具有充分女性主义素养的人了,但实际情况可能并不如此。有女性看完《芭比》后哭了,我觉得莫名其妙,我问她哭点在哪里,她说,女人活得太难了。这真让我内疚不堪。

很显然,这部电影在唤醒女性更深层次的觉醒。而女性意识的进步不属于于女性,它必然带动整体意识和观念水位的提升。男学者当然可以成为一个女性主义者,但的确,女性有许多面对社会人生的隐秘入口,

是很多男性难以轻易触摸到的。

在我看的这三部电影中,我最喜欢的是《封神第一部》。导演体现了他深谙如何与观众互动的技术,掌握让观众获得满足的心理学,电影暗藏着时代精神和当下性。导演要让观众和3000年前的人物产生认同,需要剧本的打磨,演员的选择和造型的设置,需要高超的电脑绘画技术,当然更需要颜值。在《封神第一部》里,人间公义和颜值正义一起成吨的砸来,让人感觉你我就是杀伐的主人公。冲鸭!

这部《封神第一部》,“弑父”是其重要主题。父子关系是本片的核心关系,这一点观众很容易解读出来。导演在访谈里也强调这是一个关于家庭的中国故事,他也宣称这是一次富于中国文化意识的创作。将这个神话叙事置于一个中式家庭结构里进行,或许可以看作有效的电影策略。

但导演说本片美学也是纯中国的,或者尽量做到纯粹,不能有日本的和西方的元素,如果作为一种表态我理解,但这样的诉求本身实在难以成立。导演是学美术的,西部的石窟和寺院雕塑壁画是中国美术的重要源泉,本片里面的服装、造型也大多对这些材料进行过参照,你若对我们说敦煌或者大同石窟里都是纯然中国的美学,这是违背美术常识的。说这种将大历史置于家庭关系框架是中国式的,那《哈姆雷特》是不是也如此?

这一点算是吐槽,是导演访谈引发出来的额外想法。就影片来说,

《封神第一部》里的父子关系是核心,但这些父亲是商王,是四方诸侯,所以它是一部关于宏大政治和权力欲望的故事。弑父在这部影片中具有重要的位置。为了强化弑父的主题,影片甚至让四方诸侯的质子与商王也建立了类似父子关系的关系。

父亲在这里不仅仅是血缘父亲,它成为不正当的权力和欲望的化身,杀掉他就成为最激动人心的事件,因此这部电影涉及政治伦理的多重处理。观众在流传一些台词,“你是谁的儿子不重要,你是谁,才重要!”这是正确的父亲的教导,他教给儿子“弑父”的正确方式。“天下不是商王的天下,是天下人的天下!”这句话让我想起毛泽东《湘江评论》上发表的一段名言:“天下者,我们的天下。国家者,我们的国家。社会者,我们的社会。我们不说,谁说?我们不干,谁干?”

在当代中国电影的文化谱系里,弑父是一个重要的母体,先是很多第五代导演热衷于此,到了第六代,王小帅和张扬的电影中,父子剧烈对抗,这成为了当代电影文化的某种传统。这个传统在此前的几年一度被中断,我曾以“父亲归来”概括之前影院电影的文化倾向,《封神第一部》等影片则标志一个新的转变。而最近几年女性主义迅速发展,这股思潮也在针对父权。我觉得从《芭比》到《封神第一部》所带动的热烈的观影气氛里,年轻观众从中获得领悟并讨论,其中所散发的活泼思想具有某种象征性,是所谓电影院精神的回归。

电影《井冈星火》掀起盛夏热流

■文/危春勇

激发了我们继续努力,不懈奋斗,建功新时期的信念与决心。

创新红色文化教育活动载体

忆红色岁月,凝初心力量。今年是毛泽东同志诞辰130周年,是井冈山胜利会师95周年,同时也是中央党校建校90周年。三重因素叠加,使这部影片在这所党中央培训全国高中级领导干部和优秀青年干部的最高学府的放映有着别样的意味。

中共中央党校的前身,同样是在江西红土地上孕育。1923年3月,在中央革命根据地瑞金创办的马克思主义学校,点燃并播撒了轮训培训党的高级领导干部和马克思主义理论干部的星星之火。

90年后的今天,电影《井冈星火》作为党性教育必修课,在校的各班级1300余名学员汇聚一堂,集中观影,不同寻常。学员们通过银幕重温了井冈山斗争那段峥嵘岁月,纷纷表示,这次观影是一次深刻的党性教育,是一次震撼的精神洗礼,进一步激发了爱党爱国热情,汲取了砥砺奋进的力量。

“坚定信念、艰苦奋斗、实事求是、敢闯新路、依靠群众、勇于胜利”的井冈山精神,与“实事求是”的中共中央党校校训,遥相呼应,一脉相承。校教务部主要负责同志表示,此次活动以电影党课的形式进行,让全体在校学员通过这堂党性教育必修课,重温井冈山精神,有着重要的现实意义。

北京海淀实验中学党委书记王玉萍说:“这是红色电影第一次走进我们学校,电影《井冈星火》彰显的信念、力量和勇气,不啻为一场心灵大餐和精神洗礼。”

赣有井冈山,鲁有沂蒙山,两地丰厚的红色资源与革命宝藏交相辉映。“光影里的旗帜——电影《井冈星火》山东校区展览活动”在山东大学中心校区举行时,该校新闻传播学院团委书记杨璐在接受采访时表示,通过电影放映、学术交流与思政教育相结合的形式,促进优秀影视文化作品进校园、进课堂、进基层,创新了红色文化教育活动载体,加深了师生对伟大革命精神的理解,对于引导山东大学子在学思践悟中进一步坚定理想信念、继承优良传统、传扬红色精神以及持续提升红色文化传播实效起到了示范与推动作用。

进一步夯实筑牢官兵信仰之基

红旗漫卷井冈山,星火燎原铸心间。人民军队是中国特色社会主义的坚强柱石,是保家卫国的钢铁长城。福建省军区结合召开第十一次党代会,组织各级党代表和机关干部、直属单位官兵观看电影《井冈星火》,在光影世界追溯革命先辈在井冈山点燃工农武装割据星星之火的历史瞬间,重温血与火交织的峥嵘岁月,进一步激发党委班子干事创业的活力与热情。

理想信念是共产党人的精神支柱和政治灵魂。习近平总书记指出,“信仰认定了就要信上一辈子,否则就会出大问题”,“形成坚定理想信念,既不一蹴而就的,也不是一劳永逸的,而是要在斗争实践中不断砥砺、经受考验”。

“信仰二字,寥寥数笔,但知易行难,贵在实践。”电影《井冈星火》在武警陕西总队放映,参加观影的政治干部暨基层党组织书记培训班组织全体参训人员对“信仰”和“信念”,感同身受,尤为反应热烈。

坚定理想信念作为中国共产党人的终身课题,必须用一生来修炼,必须以终生来实践。参训学员侯江说,“信仰是精神之基。我们在最美的年纪穿上了最美的军装,既然穿上军装,就必须坚守信仰、树立理想、扛得起担子,就必须把自己的命运和民族振兴、国家富强、军队发展、单位建设紧密联系起来,就必须用先进的文化和正确的理论去插红旗、占阵地,正本清源、培根铸魂。”

将井冈山精神落实在工作实际中

巍巍井冈,群峦叠翠,红旗漫卷,江山如画,历史裹挟着百年的颂歌与感慨,浩荡向前……

《井冈星火》采用散文风格讲故事,将宏大题材融入人物故事中,通过特定的故事冲突展现真挚动人的战友之情,反映共产党人的信仰之坚,使影片区别于以往的同题材影片,更贴合年轻人的“观影口味”。

上海市静安区彭浦新村街道党群办团工委负责人莫本杰表示,如果信念有颜色,那一定是“中国红”,鲜红的“牺牲带”,在战场上飘扬不倒的红旗、红军帽上的红五星……这一抹抹红色,在观看《井冈星火》后,感到

愈加鲜艳和夺目,在我的心中久久挥之不去……

《井冈星火》,薪火相传。成都飞机工业(集团)有限责任公司团委书记赫明喆联系工作实际畅谈体会时说,井冈山精神是跨越时空的宝贵财富。新时代,新征程。在践行党的二十大精神宏伟蓝图,在建设新时代航空强国的道路上,我们航空青年更要做井冈山精神的传承者和践行者,让井冈山精神在推动航空科技自立自强,促进航空工业高质量发展上放射新的时代光芒。

适合当代人尤其是年轻人观看

“《井冈星火》不只是一部史诗性电影,更是一篇生动的党建教材。”七一期间,观看电影《井冈星火》重温入党誓词,已成为许多党支部为党庆生的标配。他们面对银幕上我党打出的第一面军旗,与先辈们来了一场跨越时空的对话。当看到影片中的护旗手马奕夫以精神为力、以信念为骨,以身躯为盾,用肉体堵住敌人的枪口,用鲜血践行了入党誓词,用生命照亮了革命的道路,许多党员眼睛湿润了……

在导演周耀杰看来,《井冈星火》是一段不能、也不该忘却的革命斗争历史的光影呈现,也是一座神圣之山跨越时空的精神传递。井冈山精神至今都是我们的宝贵财富,因为当年在井冈山所遇到的问题,都会变种方式在当下重现。在创作时我们就明确表示,拍这部电影就是理直气壮地传承井冈山精神,不能为追逐商业利益而虚构吸引眼球的情节,所以这次拍摄我追逐的是真、是理、是人物、是精神,用最简单的方式表达故事的核心。相较于再现历史,我们更希望以光影艺术,挖掘出革命星火如何能形成燎原之势的内在根源。

“青年是国家的未来,民族的希望。让红色题材作品走进年轻人心里!向新时代的青年人传递不忘初心、牢记使命的思想内涵。”周耀杰强调说,创作中之所以强调和突出“牺牲带”,因为这是革命者的一种标识,代表了共产党人初心使命:随时准备着为共产主义事业献出自己的生命。也适应并容易触动青年人的感官与认知,并唤起联想,就像我们今天佩戴的党徽、团徽和青少年胸前的红领巾一样,能够时刻提醒人们不忘初心,切实担负起肩头所承担的责任与使命。