

中国电影艺术研究中心
电影文化研究部专版

1700年前后中法文明交流互鉴的全景卷轴

——大型纪录电影《康熙与路易十四》观后

■文/朱毅

90多分钟时长的大型纪录电影《康熙与路易十四》生动展现了人类历史上十七世纪后半叶到十八世纪初叶期间，东西方两个大国——大清国与法兰西王国——文化深度交流、文明深度互鉴的历史全景卷轴。这幅巨幅全景卷轴，运用中国画散点透视的原理，从多个维度诠释了这部历史纪录电影卓尔不群的价值。

—

十八世纪之交中法之间的文化交流，是两个鼎盛大国和两大鼎盛文明之间的交流，是当时地球上的大事。但影片尽可能避免宏大叙事和高屋建瓴的表述，而是直奔主题，开篇就立即把受众带到法国外交部的档案馆，通过这里以及其它地方丰富的馆藏文物和历史文献，展现一个又一个平实的历史故事并在其中穿插、铺陈更多的、更可见微知著的细节。

正如其片名“康熙与路易十四”表述一样，影片不直接推出结论，没有是什么，只有怎么样；没有结论，只有过程；没有定性，只有呈现。通过过程设置的谋篇布局与架构设计，特别是用一个个体可信故事的生动叙述与连接，让观众在观看与体验的过程中自发思考、自然得出自己的结论。正如著名以色列历史学家尤瓦尔·赫拉利在其地名全球的“简史三部曲”收官之作《今日简史》中开宗明义地指出的，“人类思考用的是故事……”。每个人、每个团体、每个国家，都有自己的故事和神话。”

二

影片没有推测、没有传说，更没有“戏说”，凸显作为信史的严肃性和纪录电影的权威性。故事与细节的叙述取自有案可查的馆藏文物、历史人物的个人著述、私人信件或笔记，采访的中外专家学者均为所在专业素养深厚的权威翘楚。

作为中法文化交流亲历者与见证者的法国人白晋，在1685年被法国国王路易十四派往东方的大清国，他拥有“法兰西科学院院士”头衔，在中国长期生活，成为康熙皇帝的自然科学老师，后来又兼任为钦差派回法国。影片大量引用白晋所著《康熙大帝》中的许多故事和细节，丰富生动，具体可信。

三

在严肃权威的同时拒绝单调乏味，作为纪录电影，采用目前能够企及的所有呈现手段最大限度地还原历史，还原可信的真实、还原生动的丰富。影片对于史料的引用、专业人士的采访，严格按照故事电影大片范式再现历史场景，还有多媒体特效乃至音乐等纪录片语言的加持，全方位烘托出可视、可听、可读、可思甚至可沉浸体验的两大文明的交流互鉴。

影片表现当时中法文化交流过程中的几个重要历史人物康熙、路易十四、白晋、南怀仁、黄嘉略等多人的所作所为，大多采用故事电影人物扮演的情景再现，从角色出演、场景搭建乃至器具的使用，在艺术上最大限度地还原历史，至少是受众想象与认可之中的历史。

四

影片画外音颇具特色，不是通常宇正腔圆、居高临下的播音调，而是与受众娓娓道来的说话声，只是在向受众的每一位个体诉说三百多年前中法之间的故事，仿佛是哪一位受众的朋友，只是在与受众特定个体进行交流互动，从而营造出广播环境下窄播的“私人订制”效果；又仿佛是中国巨幅山水画，无论是哪一位受众个体在倾听欣赏，都能享受到中国画散点透视中“咫尺千里”的辽阔镜像。

五

国之交在于民相亲，跨文化交流

中，民间往来是基础、是土壤，但元首在不同国家的文化交流中，往往发挥着决定性的推动作用。元首外交的推动，背后又取决于各自国家政治经济文化、天时地利人和等各种因素的精巧组合。

十七世纪下半叶，强盛的法兰西王国在取得遗产战争、法荷战争之后，亟需拓展海外事业，自然把视野拓展到遥远的东方，路易十四在派出与大清国交往使团杳无音信之后，又再次派遣使团并携带自己写给康熙大帝的亲笔信前往中国。

当时执掌大清国的是在历史上享有盛名的康熙大帝。文武双全的康熙，并没有满足于军事上战胜、政治上统治经济文化水平远高于满族的汉民族，而是秉承开放的胸怀，加快了学习汉文化、学习汉族先进经济文化的步伐，在平定三藩、收复台湾之后又开放海禁，在东南沿海重要港口设立通商口岸，进一步对海外开放。

尽管康熙始终没有收到路易十四的亲笔信，尽管这两位伟大的帝王始终未曾见面，却惺惺相惜，神交长达几十年。影片细述的每一位历史人物、每一件器物与每一个故事，都在昭示他们两位不约而同、不遗余力地亲力亲为、大力推动中法文化交流与文明互鉴。最为传神的当白晋多年之后从法兰西再次回到中国并携带路易十四的人物画像拜见康熙时，康熙久久凝视画像的场景，甚为动容。

在1700年前后的那段历史中，大清国的瓷器、漆器、茶叶、布匹和丝绸等风靡法国继而迅速蔓延到欧洲其他国家，成为整个欧洲上流社会的新宠，如大作家雨果的房间里都摆满了当时来自大清的物件，像《论语》《大学》《中庸》《孟子》和《本草纲目》等中国典籍也被传入欧洲并被法学家黄嘉略等翻译成法文，这对有“法兰西思想之王”美称的伏尔泰、对法国著名法学家孟德斯鸠等著名学者的思想和学说产生了深刻的影响；而法国的玻璃制品、珐琅器具、钢琴小提琴等也成为大清皇室的时尚，浑天仪和地球仪成为康熙最看重的物件，康熙学习西方的天文地理历史等诸多自然科学，还命白晋带队完成了《皇舆全览图》——第一个大清国全域地表的测绘工作，同时以国家方式引进西方的数学、天文学、药学以及音乐等。

遥远东方的中华文明与以法兰西为代表的欧洲文明在这一时期彼此相互欣赏、彼此交流交融、彼此深度互鉴。

六

“一切历史都是当代史”是十九世纪意大利哲学家、历史学家克罗齐的著名论断，从某种角度看是合理的。

当今，从俄乌战争到以哈冲突、从脱钩断链到大国博弈、从阵营对抗到地缘政治，百年未有变局下变乱交织的地球，战火纷飞、危机重重。而影片所述1700年前后中法两个大国之间互相欣赏、互相盼望交流文化与互鉴文明，给当今大国之间、东方与西方之间的关系提供了足以回望的历史、足以思考借鉴的样本。在纪念中法建交60周年的2024年，这个样本更加弥足珍贵，成为人类永续过去、观照当下、走向未来的一面镜子。

影片还展现了21世纪20年代中国人对待300多年前中法文化交流的一种态度，这是作品的文献价值。正所谓你在阳台上观风景，结果你也成为风景的一部分。今天，影片用当代中国纪录电影的语汇重述那段历史，其本身也构成了后来的历史。很多年后，如果后人看到这部影片，至少也在一定程度上了解21世纪20年代中国人看待那段历史的一种态度。今天回望过去，是穿越；今天延伸未来，是连接。正如著名作家加西亚·马尔克斯在《百年孤独》开篇所言：“多年以后，当面对行刑队，奥雷里亚诺·布恩迪亚上校会想起父亲带他见识冰块的那个遥远的下午。”

(作者为广东省老新闻工作者协会副会长、高级编辑)

印度电影多幕结构与印度民间文学叙事传统的关系及其启示

■文/徐驰

此类故事常在“徒弟成功在变形斗法中战胜并杀死魔法师”后走向结尾。印度异文却多在此后加入这样一段情节：目睹师徒相残的高僧(龙树大师)告诉年轻人，杀人让年轻人犯下了深重的罪孽，为了洗刷自己所犯的罪，年轻人必须前往某处为他背回一具魔法尸体。年轻人欣然前往，并成功完成了僵尸鬼给他的考验(渡过第二次危机)，将僵尸鬼背了回来，自己也成为了一位贤明的国王。

印度电影非常钟爱讲述或改编自己的各类民间文学作品，也非常钟爱将各种民间文化资源穿插进电影的内容当中。因此民间故事中典型的叙事结构，不可能不对印度电影的创作产生影响。虽然关于流变演变的研究常常只是基于现有材料的推测，但印度电影与印度民间故事在叙事结构上的吻合，为我们提供了两个新的思考。第一，能否在总结东方民间文学叙事传统的基础上，利用这些资源创作反映东方各国、各民族总体思想、情感和审美特征的电影作品。第二，能否在总结中国民间文学叙事传统的基础上，通过利用中华民族的各类民间文学资源，创作反映中华民族独特思想、情感和审美的电影作品。

前文提到，主人公经历两次危机是印度电影和印度民间文学的总体叙事特点。事实上，主人公经历两次危机才获得成功，是东方各国、各民族民间故事中较为常见的叙事结构之一。我们以

熟知的“灰姑娘”故事为例，在西方故事异文中，灰姑娘通过试鞋被确认为新娘，并顺利与王子成婚。在境内外蒙古民族中流传的“灰姑娘”故事异文则增加了一个情节：灰姑娘在与王子成婚后，被继母杀死。灰姑娘被杀死后再次复活，最终与王子团聚。因此，善用东方民间故事中独特的叙事结构，能否建构除不同于经典好莱坞电影叙事结构的东方电影叙事结构，是值得思考的，也可能是十分有益的尝试。

仍以蒙古民族中流传的“灰姑娘”故事为例，学者陈岗龙认为蒙古民族灰姑娘故事中的两次婚姻，很可能是人类早期婚姻形式中“小妹妹”的婚姻与“一夫一妻”式婚姻在民间故事中的残留。灰姑娘的第一次婚姻，是短暂的、在集体大家庭中的婚姻；经历了生死离别的第二次婚姻，才是与某个男人共同生活的、一夫一妻式的终生的婚姻。事实也证明，东方各国、各民族流传的民间文学作品，较西方民间文学作品保留着更多人类早期社会生活的文化遗迹。所以，努力发掘东方民间文学中的此类文化资源，将其注入电影创作中，更易于凸显东方文化的独特性，也更易贴合今日大众对本民族文化推崇与对古老异质类文化的好奇。

中国民间文学叙事传统相较西方民间文学，一个明显的区别在于各类作品中表现出的积极奋进的人生观和舍己为人的价值观。《格林童话》中有一则名为《有

三根金头发的鬼》的故事，中国也流传有大量此类类型的故事异文。但与《格林童话》或其它国家(包括东方各国)的故事相比，中国异文在“三问”的程式中加入了“问三不问四”的禁忌，即主人公历艰辛来到神佛面前，只记得向神佛求问了途中遇到的其他人对神佛的疑问，而忘了问自己想知道的。因此，原本幸福的故事结尾在这之上便具有了更积极的意义——不是简单地寻求命运之神的庇护，而是表达了“好人有好报”的观念，表达了“有力者疾以助人，有财者勉以分人，有道者劝以教人”的中华民族的传统美德。总结此类中国民间文学叙事传统、使用此类民间文学资源所创作的电影，不仅能反映中华民族独特思想、情感和审美特点，也具有了历史的厚度与社会的广度。

电影对民间文学资源的基本使用分为形式和内容两类。印度“神片”和不久前上映的《草木人间》，都是对民间文学特有叙事形式的借鉴和改编。相较于固定的形式，民间文学中蕴含的丰富文化资源，还可以被今日的电影创作者灵活选取放入电影作品中，如《封神第一部：朝歌风云》中出现的各类民间文学内容。在这两者之上的另一条路径，就是在总结中国民间文学叙事传统的基础上，发现独属于中华民族的思想文化内容，通过使用潜藏在民间文学中的此类资源，更好建构与其它国家、民族电影相区别的中国电影学派。

倾听内心声音 追寻真挚爱情

——观电影《如果爱就表白》有感

■文/常彤彤 汪帆

作为一家连锁医疗机构董事长的公子，是个名副其实的“富二代”。他雇佣白小凤的闺蜜小毛和他一起来到大理寻找白小凤。起初他不理解白小凤回娘家乡和乡亲的行为，但他逐渐被身边人的善良和助人精神所感染。大理海东镇罗荃寺的明智法师告诉他，爱要从心出发；沐夏客栈的老板老张也对他讲，如果爱就要大声地表白；林总(张国强饰)用自己的故事让他懂得，如果爱就要守护。他决定和小凤一起守护她的故土，守护她的父老，守护投资的美丽传说。于是在这里投资兴建了一座康养中心，让海东的所有老人能够安度晚年。

爱是对阶层偏见的超越。秦飞(常荻饰)是一名环卫工人，守护着大理优美洁净的环境。有一天他在工作中无意发现正在兴致勃勃摆姿势拍照的多妮雅，误以为她要跳河，于是飞快地跑过去救人，却致使两人同时跳进河里。在误会中两人相识，多妮雅被他爱岗敬业、无私奉献的精神所感动；秦飞也喜欢多妮雅的率真、善良，两人超越身份、阶层的鸿沟一起坠入爱河。

爱是默默守护。夏一一(马灿灿饰)在北京工作，她与男友相恋五年，因男友没有工作，她就养了他五年。谁料想她付出真心，而男友却追求金钱和物质享受，傍了富婆，突然向夏一一提出了分手。为了忘记失恋的痛苦，夏一一来到大理旅游，住进了老张(张强忠饰)的沐夏客栈。她试图通过喝酒麻醉自己，几乎每天都喝得酩酊大醉，而老张却在

默默守护她，不管她在哪喝酒，老张总能找到她，时常骑着电车带着她、背着她安全回到客栈……夏一一感受到了温暖和被珍惜，最终和老张擦出了爱情的火花。

爱是至死不渝。林总的爱人是缉毒警察，在一次执行任务中因公殉职。妻子的爷爷是抗美援朝的老兵，在战场上牺牲了，林总和妻子共同建起了一座纪念馆，专门收集那些在战场牺牲的老兵的遗物遗像以示怀念。为完成妻子的遗愿，守护纪念馆，也为了守护妻子，十几年过去了，林总再也没有离开大理。

爱是相互陪伴。养老院里的沈奶奶和杨爷爷相互陪伴、相互宽慰，在养老院他们经常一起愉快地聊天、互帮互助，在海边他们一起慢慢地散步、说心事，在火把节上，沈奶奶安详地靠着杨爷爷的肩膀，幸福安静地走完了人生最后一程。

大理有一个关于“望夫云”的美丽传说，传说南诏公主阿凤与苍山猎人阿龙相爱，被强行拆散后，南诏公主变成了望夫云，阿龙变成了洱海的石骡子，他们相互守护了一千多年。

罗荃寺明智法师(贾伟饰)说，很多人来到这里求姻缘，很多人来到这里寻找爱情，很多人来到这里治愈在爱情里受到的伤痛，一切在于心。世界上大约有七十亿人口，每个人都会遇到大概两千九百二十万人，在茫茫人海里，两个人相爱的概率是千万分之一，如果爱，就去表白。明智法师的话是对电影主题的最好诠释。

影片用爱情引出大理“中国最佳表白地”的文化IP，同时将关爱老人和纪念抗战老兵作为副线融入故事情节之中。党的二十大报告指出，要实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务。最终目标是让全国老年人实现“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐”。林总妻子的妹妹齐院长(姜宏波饰)十年如一日奉献在海东养老院，全身心照顾老人的身体和生活，白小凤放弃上海医生的工作回到养老院当护工，她们以自己的青春践行着关爱老人的使命，只是为了让更多的孤寡老人晚年生活得更加幸福一些。抗战老兵在国家和民族危亡时刻，舍生忘死、共赴国难，他们是中华民族抗战胜利的见证者，是传承中华民族伟大抗战精神的火种，是中华民族抗战精神的脊梁。林总和妻子为怀念牺牲在抗美援朝战场上的爷爷而建起的纪念馆，在进入新时代之后，又扩展为怀念所有在云南牺牲的抗战老兵，由小爱变成了一种大爱。

秀美的苍山洱海、独特的民族服饰、悦耳的音乐将大理的自然风貌和人文历史展示出来，观众仿佛置身于充满诗意的远方，在此轻弹去心灵的尘埃，净化灵魂，诗意地沉浸在那一片桃花源中……

(常彤彤系石家庄市审批局干部，汪帆系河北传媒学院研究生导师、河北省影视理论评论工作委员会主任)