

《仲肯》，一部文艺影片的作者表达

■文邢潇

作为一名80后青年导演,电影对我来说,早已不只是一份事业,更多的时候,它是一种自我表达的方式,也是一种对世界的探索。岁月流转,人至不惑之年,生活仿佛陷入了一种按部就班的循环,然而内心深处对信仰的执着,让我渴望做出一次大胆尝试。

初次听闻“仲肯”这个词,是在一次西藏文化讲座上。当时,讲师讲述了被誉为“东方荷马史诗”的《格萨尔王传》,这是中国少数民族的三大英雄史诗之一,具有极高的学术价值和认知价值,它承载着藏族人民的历史记忆和精神信仰。其中为了传承这些故事而默默付出的颂唱艺人仲肯,一下就抓住了我这颗在生活泥沼中挣扎的心。想要拍摄一部与此相关的影片,成为了我心中的夙愿和情怀。

随后的几年间,我多次深入藏族地区,亲身感受当地的生活方式、宗教信仰和传统习俗。在青海玉树州附近的一个小村庄,我目睹了一场庆祝活动。人群中央,一位身着传统服饰的仲肯,手持泛着温润光泽的古老六弦琴,随着他手指的拨动,美妙旋律与高亢颂唱声响起。尽管我听不懂藏语,但那昂扬顿挫的节奏、充满情感的声音,让我仿佛穿越时空,走进了一个古老的故事之中。村民们沉浸其中的表情,也让我感受到这些故事对他们而言,不仅仅是娱乐,更是对先辈的回忆与敬意。那一刻,我不禁开始反思自己的生活。在如今这个快节奏且物欲横流的时代,一个人如果执着地追求一个虚无缥缈的目标,但在历经人生的起起伏伏后,又能否找到自我,回归现实?

然而,作为一名汉族导演,我深知自己与藏族文化工作者之间存在着差距。这是源于成长环境、文化背景所带来的思维方式、价值观念以及对文化理解深度的不同。所以,我决定以藏族文化为脉络,通过一个渴望融入藏族文化的汉族人的心理世界,展现精神皈依与迟疑、信仰与执念的冲突。整部影片就这样,从一个名为仲肯的汉族青年,为了逃避心底的痛苦,在藏族地区流浪多年,并执着想要成为格萨尔王传世故事的诵唱艺人“仲肯”而展开。片中,男主仲肯是我们很多普通青年的极端缩影,体现着人们面对难解之事时内心的忏悔、救赎等复杂情绪。也通过男主与女主苏采之间的关系,传达出“放下”才是智慧的理念,如同藏传佛教中“万物皆有佛性”,不一定要“成为谁”人生才有意义。

在影片的创作过程中,我延续了五年前首部文艺片《大雪

至》的现实魔幻主义手法。在我看来,梦境是大脑的满足,现实所见可能是内心期许的幻象。男主仲肯历经三次梦境,每次都离传说中能获格萨尔王加持的白色帐篷更近,然而最后一次走进帐篷,里面却空无一物,并没有想象中格萨尔王的威严身影或古老故事的回响,有的只是他对于所逃避事情的映照。在他所经历的这一系列荒诞不经的故事中,仲肯并非真正的“仲肯”,而是他内心深处欲望的化身;途中所遇到的那一对长者夫妻,是他内心深处处执着的旧思想;忽隐忽现的少女,是他途中由所见所闻而潜移默化产生的新思想;贯穿全片待宰的羊,是他在这片土地上的内心的徘徊与挣扎。思想成长伴随着新旧观念的交替,仲肯在老人去世与少女出现后,从迷茫、执着走向平静审视,最终明白真正的释怀是勇敢面对过去、珍惜现在。最后他下山了,发现载他两次的司机就是真正传唱者——仲肯。这就像是一个许多人都会遇到的故事,我们苦苦追寻,却一直得不到的东西,某个普通人却早已拥有,对那个普通人来说,所谓的Tule,远不如一家老小热热闹闹吃顿粗茶淡饭来得珍贵。

拍摄时,考虑到影片风格与实际限制,我们没有沿用大多数文艺片偏爱的那种极具呼吸感的镜头影像,而是选择了所谓老电影的摄影方式。我们通过专于构图、勾勒光线、拍摄工整,展示趋于返璞归真的镜头语言,呈现藏区景观文化与高饱和度风光。一方面,是因为它与我们所追求的客观冷静叙事风格相契合,与我们的题材以及作者表达也紧密相关;另一方面,拍摄场地多在海拔四五千米的高山河流间,团队成员多来自内地,想要将更先进的摄影设备及移动器材运送到拍摄现场,无疑是一项巨大的生理与心理的双重挑战。且影片为小成本制作,权衡之下,传统技法成为最佳选择。在具体拍摄中,我们借助光影的交错,利用大反差、高光比的手法,去映射仲肯内心的矛盾与挣扎。仲肯的两面性,就如同光影的两面,相互对立又相互依存。通过改变焦距,为观众构建了一个真实又梦幻的叙事空间,帐篷争执、少女舞蹈、山羊拟人化等镜头语言,与仲肯生命形态相互映衬,编织出丰富复杂的故事网络。此外,团队还精心设计了手抄本、摩托车、湖泊、隧道等意象,虽不敢言精妙,但希望营造的独特氛围,能让观众在观影后有所回味。

在藏区拍摄,我们面临着诸多难以想象的困难与挑战。我们团队成员都是从全国各地飞往玉

树,由于未经历一个循序渐进适应高海拔的过程,初到藏区,便遭遇高原反应,头痛欲裂成了每个人每天都要面对的“常客”。其次,藏区多变的天气,成为拍摄的又一困难。前一刻阳光明媚,所有人员与设备都已就位,转瞬之间便乌云密布,狂风暴雨夹杂冰雹,拍摄计划被迫中断。这种情况频繁发生,大家也逐渐习以为常,从怨天尤人到相视一笑。每一次的等待,都伴随着拍摄进度的拖慢和成本的增加。经费的紧张,使得我们每个环节都需精打细算。专业的摄影器材价格高昂,摄影指导为找性价比最高的设备,几乎沟通遍所有器材公司,只为争取优惠。道具采购因当地资源有限,为找符合剧情又价格合理的道具,跑遍大小市场与二手交易场所。为寻找合适的拍摄场地,团队翻山越岭,忍受烈日炙烤,有时耗费几天也难以找到理想场景。尽管困难重重,大家却从未抱怨过吃住行的艰苦和条件的简陋。我们时常挤在狭小皮卡车内,就某个场景的拍摄手法展开热烈的讨论,演员则在一旁积极地提出自己的见解。在一次次的思维碰撞中,我们的电影逐渐变得更加完善。因为我们心中都怀揣着一个共同的目标——拍出一部对得起自己良心的电影。

《仲肯》不仅仅是一部电影作品,更是对传统文化的一次深情致敬。同时,这部影片也包含了我对于青年文化态度的独特见解。在现代生活中,传统文化与现代人难以共鸣,为此,我大胆选择从青年的视角去解读和呈现,尝试用他们易接受的方式讲故事,将传统文化与现代审美结合,摸索两者融合新路径。通过贴近年轻人生活的叙事手法,把藏区传统文化元素与现代审美观念、电影技术手段相融合,营造出独特的视觉体验,让观众感受传统文化底蕴与现代魅力的交织。此外,影片也借仲肯的经历,展现青年一代在传统与现代、本土与全球文化碰撞中的困惑与选择,呈现他们形成独特文化态度与价值观念的过程。

电影作为一种极具影响力的艺术形式,如桥梁连接不同心灵与文化,能跨越界限传递正能量,激发人们对真善美的追求。其价值不止于票房,更在于实现艺术价值、担当社会责任,剖析人性与社会问题,引发观众深度思考与情感共鸣。同时,我呼吁更多青年电影人关注中国少数民族电影。尽管当下商业电影为主流,但像《一个和四个》《我本是高山》《阿莫阿依》《小马鞭》《雪豹和她的朋友》等优秀的甚至充满青年化表达的少数民族电影新作不断涌现,为中国国产电影注入新鲜血液。毕竟,民族的才是世界的,相信在中国电影人的共同努力下,中国民族电影、中国电影事业必将蓬勃发展。

(作者系电影《仲肯》编剧、导演)

数字时代艺术形态的范式重构与理论创新——评“影游融合研究丛书”

■文/徐开玉

在人工智能、大数据和虚拟现实技术深度介入艺术生产的今天,数字文艺产业的边界正在发生革命性嬗变。影视与游戏的媒介壁垒被不断打破,影游融合成为全球文化产业的重要趋势,这种融合不仅重构了艺术生产的底层逻辑,更催生出全新的艺术范式、审美体验与文化景观。

与此同时,学术研究也在不断回应和探讨影游融合所引发的深层次艺术范式转变。近日,2024年度人文学科十大学术热点评选结果揭晓,“影游融合与影视业态发展新趋向”作为唯一聚焦影视领域的议题荣登榜单。这一评选既折射出数字时代文艺产业的深刻变革,也标志着电影学术界对影游融合这一研究领域的知识生产与理论建构得到了广泛认可。值得关注的是,该热点的形成与北京大学教授陈旭光主持的国家社会科学基金艺术学重大招标课题“影视剧与游戏融合发展及审美趋势研究”密切相关。该课题于2018年立项启动,由陈旭光领衔的四十余位跨学科专家组成研究团队,历经五年的系统性研究,该课题不仅以“优秀”等级通过结项验收,更于2024年获得国家出版基金资助。作为我国首套系统性研究影游融合的学术丛书,陈旭光总主编的五卷本成果由中国国际广播出版社推出,集结了多位学者的学术智慧,构建起数字时代影游融合跨媒介、跨学科研究的理论坐标。

五卷本通过从具体到抽象、从实践到理论、从技术到艺术的层层递进,全面涵盖了影游融合研究的各个层面。具体而言,《影游融合下的IP互化与影游改编研究》(范志忠、张李锐著)深入分析了中国影游融合中IP改编与转化的挑战与机遇,通过国内外案例比较,提出影游IP互化的机制、规律及发展策略,为中国影游产业的内容创新提供了理论与实践指导。《影游融合管理机制与传播推广研究》(聂伟、杜梁等著)务实地研究了“影游融合”管理的有效性,及文化推广机制,探讨了影游产业在全球化背景下的传播路径、技术逻辑与产业进程。《影游融合下的交互影像与受众影响研究》(陈旭光、李诗语主编)从影视剧与游戏的艺术共性与差异出发,分析其在数字媒介推动下的融合与影响,揭示影游融合的新艺术特性与受众

变化,为创作提供新逻辑、新经验与新方向。《新技术、新媒介、新业态——影游融合的技术与产业研究》(陈旭光、李黎明主编)通过技术与产业的深入研究,探讨了影游融合的表现形式、发展趋势及其对娱乐体验和产业机制的深远影响,结合行业实例,为产业实践提供了理论支撑与切实可行的指导。《新媒介、新思维、新美学——走向一种影游融合的新美学》(李雨霖、李典锋、陈旭光著)则从叙事、形式和受众体验等维度出发,概述了影像与交互机制在媒介融合过程中认知范式的变迁,有创见地提出一种影游融合的界面美学。

纵观这套成果丰硕的丛书,可以窥见其理论研究的深入性、务实性和学术性。首先,丛书采用全景扫描的方式,对数字时代电影产业的新现象进行了深入梳理与总结,全面呈现了影游融合在管理机制、跨媒介传播、新技术应用、受众体验和美学等多维度的内容,极具理论纵深感。图书的案例研究同样深入细致,兼顾国内外知名企业和经典影游融合案例,通过对华纳兄弟、华特迪士尼、索尼、任天堂、腾讯、网易、完美世界、爱奇艺等“影游融合”产业集群公司进行案例分析,探讨了不同企业在影游融合中的策略与实践,揭示了产业与技术互动、创作与消费的多层次关系。

其次,丛书在实践阐释中展现出理论的务实性与前瞻性。“影游融合”构建的理论框架与美学体系,既延续了“电影工业美学”和“想象力消费”的理论脉络,又结合电影与游戏跨媒介融合的艺术新变、受众接受与审美嬗变等特质,对电影工业美学进行了一次理论的扩容。正如电影工业美学理论是在中国电影产业的现实上生发的,影游融合理论同样回应着当前的实践需求,同时又具备超越现实的理论视野与深度。2025年春节档现象级影片《哪吒之魔童闹海》正是影游融合推动下艺术形态范式深刻变革的有力印证。电影设计了多重游戏过关的情节,为了拿到重要的游戏道具——琼浆玉液以作复活敖丙之用,哪吒一路过关斩将,一边做支线任务,打土拨鼠、石矶娘娘等“NPC”,一边在支线任务中又隐藏着主线剧情,哪吒收服申公豹父交代的段落既构成独立叙事单元,又成为推进主线的关键符号。与之形成互文性对话的,是2024

年强势破圈的“电影化”3A游戏大作《黑神话:悟空》,以其复杂叙事、影像奇观和对传统文化的现代改写展现出游戏与电影在叙事深度和艺术表现上的深度融合。丛书于此刻应运而生,不仅见证了数字时代影游媒介生产与美学范式的变革,更如灯塔般照亮前路,为产业实践提供理论支撑与前瞻指引。

最后,丛书通过对本土电影理论话语的系统建构,推动着中国电影学派的建设,赋予其更加鲜明的学术特色与理论自信。它不仅紧密结合电影产业的升级与变革,更在全球语境中凸显出中国电影学派对电影理论话语权的逐步提升与价值再造。前文所述的《黑神话:悟空》和正在海外热映的《哪吒之魔童闹海》,无疑彰显了中国电影在全球舞台上日益崛起的影响力,既表征着中国软实力提升,随之而来的在国际公共舆论空间的争鸣与博弈,也对中国在文化领域和理论话语权建设方面提出了更高的要求。就此而言,“影游融合研究丛书”肩负着深远的学术使命,不仅为影游融合这一新兴领域的学术发展奠定了坚实的学理基础,也为中国电影学派在全球文化格局中的崭新定位提供了有力支持,为世界电影理论的多元化发展注入了新的思维与中国视角,彰显了中国在全球文化对话中的独立话语权和创新力量。

要言之,电影和游戏既是产业、是艺术,是生产力,同样也是我们日常生活的景观。影游融合产品则成为二者优势之力的新质生产力,正在强势打破不同观众玩家的认知、娱乐和审美壁垒,成为承载观众梦想、释放观众想象力的重要载体。电影理论建设同样可以成为生产力,特别是对当前方兴未艾、发展势头强劲的影游融合产品而言,系统的、具有实践指导意义的理论建设显得尤为珍贵。鉴于此,“影游融合研究丛书”必将持续释放其理论锋芒,引领行业在数字时代的浪潮中不断创新与突破,为新兴艺术研究提供系统化与科学性的指引,为中国电影话语理论建设提供本土性的学术资源,为中国文化软实力提升与“走出去”提供理论依据与策略设计,正如丛书总主编陈旭光所言,服务于国家、学界与业界。

(作者系澳门科技大学人文艺术学院电影管理专业博士生)

《我的世界大电影》内地定档4月4日

本报讯 根据全球畅销电子游戏创作的真人电影《我的世界大电影》近日宣布将于4月4日在中国内地上映,同时发布定档预告及海报。该片由杰瑞德·赫斯特执导,杰森·莫玛和杰克·布莱克担任主演,艾玛·迈尔斯、丹妮尔·布鲁克斯、塞巴斯蒂安·汉森、詹妮弗·库里奇等出演。

定档预告中,杰森·莫玛向中国观众送来跨洋问候,同观众分享影片将于4月4日在中国内地上映的喜悦,并表示期待与中国观众在电影院相见。在本片中,杰森·莫玛化身电子游戏前世冠军,长发蓄须,偏爱粉色,一身朋克造型年代感十足,特立独行的同时又似乎与现实世界格格不入,可谓是兼具喜感与故事感。方块世界趣味盎然又危

机四伏,偶然踏上这场旅程的他究竟会有怎样的奇遇?另外,从目前预告中释出的内容来看,鲜活的人物群像、惟妙惟肖的方块生物、天马行空的异世界之旅以及细腻逼真的视觉特效等无一不展现着影片独具一格的创造力,令人期待值“拉满”。而以可爱的“方块蜜蜂”为主要元素的定档海报在还原游戏的基础上,更是让人直观地感受到了欣欣向荣、万物复苏的蓬勃朝气,不禁心驰神往。

《我的世界大电影》由美国传奇影业和美国华纳兄弟影片公司联合出品,中国内地定档4月4日同步北美上映。本片将以2D、CINITY、CINITY LED、IMAX2D、IMAX3D、杜比影院2D、杜比影院3D、ADX、ScreenX、MX4D等放映格式呈现。(影子)

舞台纪录电影《初步举证》发布终极预告

本报讯 近日,原版《初步举证》舞台纪录电影发布终极预告。艾美奖得主朱迪·科默的精湛演绎让人在震撼之余,又感到涅槃重生的力量。该舞台剧自2022年首映以来就凭借尖锐的议题、扎实的演技斩获奥利弗奖、托尼奖等多项国际戏剧大奖,刷新NT Live的

影院票房纪录。片中,“性同意”的概念被置于聚光灯下,泰莎遭受性侵这一核心情节,直观地展现了违背性同意的严重后果。影片没有回避现实中针对性同意界定的模糊地带,在法庭辩论环节,围绕泰莎当时是否明确表达不同意、行为表现是

否能被解读为拒绝等问题展开激烈争论,为观众揭示了性侵犯案件在法律层面认定性同意的复杂性,同时也再次反复强调“No is No”。该片通过这一情节,让观众深刻认识到性同意在维护个体尊严与权利方面的关键意义。

《初步举证》如同一个放大镜,将法律体系和性别权力关系中存在的问题清晰地呈现出来。在男性话语权主导的司法体系下,法律在追求程序正义的过程中,往往容易忽视女性受害者的真实感受与事实真相。性侵犯案件中的女性受害者,常常被要求提供近乎完美的证据,否则便难以获得法律的支持。她们的痛苦与经历,在这种严苛的法律框架下被边缘化,得不到应有的重视。

该片由中国电影集团公司进口,长影集团译制片制作有限责任公司译制,华夏电影发行有限责任公司发行。(影子)

