

新作点评

《封神》:以史诗体式重启上古神话

□左衡

“从第一部的情形来看,‘封神’三部曲不是运用电影高新技术对小说版本的图解,也不仅是剧情或细节层面的调整新编,而是用真正现代化的意识进行了一场重新叙事”

在中国文学史上,《封神演义》的地位其实并不算高,这很好理解:与“四大名著”或更早的“四大奇书”相比,此书的文学造诣和思想深度实在有限,唯想象力恣肆汪洋,令民众神魂颠倒。然而,如果我们换到中国文化史的维度来看,又必须承认,《封神演义》的出有着重要意义。这一故事成型于元代的《武王伐纣平话》,《封神演义》成书的时间则在明朝,也正分别是元杂剧、明传奇两种戏曲形态勃兴更替的大时代。中国戏曲以“歌舞演故事”,至此终于填补了中国艺术史版图上一直缺失的戏剧艺术板块。由此为参照,我们不妨说,《封神演义》成书,也有着同样的填补美学与文化体系空缺的价值,即:它无意间补足了中华文化里上古神话不足这一缺憾。不但如此,在宋明理学统治社会意识形态的背景下,这部迟到的宏大神话叙事又无意间汇入了中国近代历史市民文艺的浪漫洪流。

19世纪末,电影传入中国,反映中国人的生存、讲述中国人的故事、表达中国人的情感,成为中国现代性体验的重要载体。20世纪20年代末到30年代初,神怪片一度极其发达,中国古代文学和戏曲中的此题材作品成为电影改编的富矿,被一再搬上银幕。目前能看到的封神题材影片“本事”,1929年就有3种。观众对神怪片的狂热,令人咋舌。内地如河南、四川,海外至南洋,国片非神怪片不看者大有人在。联华公司创始人黄瀚磋看《哪吒出世》(长城画片公司),哪吒刚亮相,一对男女

观众公然在银幕前焚香膜拜起来。黄瀚磋不禁慨叹,觉得电影在外国本是促进文明的利器,到了中国却令文化退步,把民众带回十八世纪的时代去,进而推出联华的口号:复兴国产影片。但也有人士指出,“用中国神怪故事摄制中国影剧,如果从事业报忠于艺术之观念而不拆滥污的话,其成绩绝不会比西洋不如……我们该尽力将这些遗产重新估价一次,使它在这新世纪的新艺术之中复活”(耿开:《神怪剧之我见》,1927年)。这一理想显然有更开阔的文化胸怀和更强烈的文化自信,而在当时的社会背景下,显然是无法实现的。

转眼近百年过去,天翻地覆,换了人间,中国正走在中华民族伟大复兴的道路上,中国也已经成为举世公认的电影大国。这时,《封神第一部:朝歌风云》(以下简称《封神》)出现,第一次在大银幕上用史诗的体式来重启有关上古神话的叙事,不但令我们耳目一新,更让我们感慨。认真考察这部文本,仔细分析其中的艺术元素和文化符号,小心加以阐释,以求得更复远的历史、更宏阔的文明对话,应该是适宜的态度。

从第一部的情形来看,“封神”三部曲不是运用电影高新技术对小说版本的图解,也不仅是剧情或细节层面的调整新编,而是用真正现代化的意识进行了一场重新叙事。如果说,小说版本是把千奇百怪的神魔异人形象纳入了一种古代宇宙观、伦理观图景下隐藏的皇权社会秩序,那么《封神》所表达的恰恰是对每个个体在面对这

一秩序及其权力、话语等表征时的警觉。纣王的行为动机可以被解读为人性被权力异化,西伯侯姬昌的拒绝可以被视作对非法集权的抗争,姬发的觉醒可以看作“个体受到呼唤—质疑—真正建构自我主体”的启蒙过程。纣王对一介质子称自己才是他们的精神之父,并将自己不断神化。姬昌则告诉姬发,“你是谁的儿子不重要,你是谁,才重要”。就姬发后来的行为来讲,他对纣王的反叛很可能被熟知西方现代文论的观众理解为“弑父”模型,但他对姬昌的信服和皈依则很难在西方现代哲学里寻得共鸣,这就很需要朝向中华传统文化的根脉去寻找答案了。姬发最终回归的,不仅是祖国和家园,更是回归了自己的本心。这个本心的寻找,和中国本土化的佛学禅宗相勾连,又同时应和着现代社会里的理性原则和个体意识。

笔者愚见,要很契合地解读《封神》,单凭西方现代文化观念或单凭中国古代文化观念,都是不够的。当然,为了超越这两种观念的遮蔽,又不妨先运用二者,看它们能够把我们的思考带到多远的疆界,然后就能更好地跨过去,进入更新的境地。既然当下的观众生活在中国式现代化的文化语境下,那么我们尝试着寻找一种新的话语来理解这一次的叙事,就非常必要。

单从观影者的期待来讲,《封神》留下了向更大叙事空间敞开的导图,彩蛋里,太师闻仲大军气势汹汹地到来,固然是令人血脉偾张的奇观,姬己和纣王的人妖爱情,也刚刚掀起悲剧帷幕的一角。既然我们讲到悲剧,又不得不说明一下,中国悲剧从古代的苦情冤屈模式,到近现代的崇高、命运、社会等意识,也正是现代化进程中逐渐建立起来的。时至今日,如果再用小说或民间接受的视点观看《封神》,显然不能意识到这个版本的现代性。打个比方,形同于一个西方电影观众把《指环王》混同于《尼伯龙根之歌》了。

有趣的是,“封神”三部曲对叙事结构和节奏的把握,却又更贴近于古典美学和新古典主义电影观念。它选择了从容不迫地展开庞大而有力的肢体,尽可能精心地雕琢每一个人物和每一处细节。我们现在看到的,似乎还只是未完成的创作和运思的过程,于是有些地方还显得火候未到。而对它的宣发,似乎没有找到更精准言说的办法,以至于很多观众都心存疑虑。即便如此,认真看过的观众或许会同意这一判断:它的气势和力量感已经扑面而来,足以使我们在对第二、三部的强烈期待中忽视其不足,并相信这些在未来完全可以解决。

不同于对电影观众的一般认知,如“年轻人是观影人群的首要主体”“文艺青年甚至影迷一族才有评判电影的话语权”等,《封神》的题材和风格,决定了它其实更适合成熟的电影观众,从年龄段上看,则主要是潜在的中年、老年观众群体。他们对叙事的重视、对节奏的习惯、对视听元素的偏好,都高度契合《封神》的新古典电影美学气质。举个例子,如果有观众能意识到,费翔是美的,那么他们大概率会欣赏到《封神》的好处。当然,这需要宣发和放映环节做出足够的努力,来激活这部分鉴赏力和消费力都极其可观的人群。

无论如何,放置在中国电影史和中国现代文化史上,《封神》无疑是不可忽视的存在,它的经验更可以全方位地为后来者所汲取。

(作者系中国电影资料馆研究员,中国电影评论学会理事)

关注

《声生不息·宝岛季》情牵两岸,唱响时代新声

□本报记者 许莹 杨茹涵

7月4日,由国家广电总局网络视听节目管理司主办,中国电视艺委会承办的《声生不息·宝岛季》(以下简称《宝岛季》)创作座谈会在京举行。与会专家认为,以乐破题、以情共鸣,通过传唱具有审美价值和时代底蕴的优秀台湾音乐作品,搭建起两岸音乐文化交流平台,强化了两岸民众的共同记忆和情感联结。节目中所衍生的历史故事、文化理想、音乐记忆,对于促进两岸同胞共同弘扬中华优秀传统文化、增进民族和文化认同、深化两岸融合发展具有积极作用。

国家广电总局副局长、党组成员杨小伟表示,节目立意上站位高远、情感真挚,内容上精心策划、精雕细琢,传播上覆盖广泛、影响深远。他对继续做好新时代网络视听精品创作传播提出五点要求:一是进一步把握主题主线,始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为创作的源头活水,用更多接地气、冒热气、有网感、有质感精品节目讲好中国故事;二是进一步坚定文化自信,坚守中华文化立场,使网络视听节目成为新时代推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的重要载体;三是进一步鼓励创新创造,突出“艺术+技术”的创新特质,让网络视听内容富有时代精神、充盈青春气息;四是进一步抓好组织推进,做到超前谋划、动态管理、跟踪指导、梯次推进,凝聚各方合力打造精品、唱响主题;五是进一步加强宣传推广,做到大小屏互动、长短视频联动,真正让正能量获得大流量、让主旋律成为最强音。

中央台办交流局副局长、一级巡视员李京文认为,节目强化了两岸民众的共同记忆和情感联结,展现了两岸文化交流从未间断的内生动力和两岸民众走近的共同愿望,对于促进两岸同胞共同弘扬中华优秀传统文化、增进民族和文化认同、深化两岸融合发展,具有积极作用。

芒果TV节目中心洪啸工作室制片人洪啸介绍,通过《宝岛季》的创作,希望能为观众打开连接两岸情感、寻根中华文化的新窗口。他表示,在后续文艺创作中,会继续以润物细无声的方式,在精神、文化、情感等层面激发两岸民众的同声相应、同气相求、同舟共济,共圆中华民族伟大复兴的中国梦。

《宝岛季》歌手代表胡德夫谈及参与节目的感受时说道,音乐正是抒发我们心中所想与连接我们彼此的桥梁。节目加强了大陆歌手和台湾歌手的文化交流,激发两岸人民的情感共鸣,传递同根同源、血脉相连的价值观念。希望这座跨越海峡的大桥可以越来越宽广,让我们的音乐文化一直传承下去。

《宝岛季》节目播出后亦引发岛内热烈反响。节目播出期间,芒果TV国际App在台湾地区的日活用户环比提升24%,新增用户中青年群体占比90%以上。金曲分享人王伟忠分享自己参与节目录制的感受,提到很多大陆朋友、台湾朋友的观后感都是“感动”二字。“《声生不息·宝岛季》让观众重新认识台湾流行音乐之美,也更珍惜这些可爱、有才华的台湾音乐人,值得再三回味。”

“《宝岛季》于无声处传递出了一种强大的同宗同族、同文同种、呼唤统一、民族融合的时代强音。”中央文史研究馆馆员仲呈祥认为,节目迎难而上,做出了新意,感动了两岸同胞,真正用综艺节目形式丰富了人民精神世界,增强了人民精神力量。

文艺评论家李舫认为,节目让中华优秀传统文化在传承经典与创新中薪火相传。节目讲述的是两岸音乐交流史和两岸文化交流史,也是两岸共有的民俗生活史、情感发展史、文化认同和民心相通史,这些节目所衍生的历史故事、文化理想、音乐记忆、情感共鸣,引发了广大受众持续的热情。

清华大学教授史安斌从音综的传播功能肯定节目的突破与良好效果。他认为,《宝岛季》突破了传统音综的传播功能,以音乐为桥梁增进两岸乃至全球华人的交流,特别是让“Z世代”重建集体记忆,进而基于情感连接为一个紧密的“共同体”,同时也为文化类电视节目如何提升传播影响力探索了一条新的路径。

北京师范大学艺术与传媒学院副院长杨乘虎认为节目以经典台湾音乐为媒,汇聚海峡两岸音乐人,为祖国与宝岛架设起身份认同、情感认同、文化认同的桥梁,激活镌刻在中国人灵魂深处的“文化密码”与“精神力量”。

北京大学融媒体中心音视频部主任吕帆也认为《宝岛季》超越了常规音综的表达桎梏,进一步厚植“文以载道、歌以咏情”的文化底蕴,以文化自信引发文化自觉,做出了文化节目的质感和内涵。

2023 第七届平遥国际电影展将继续与中国作家协会“新时代文学攀登计划”合作,再启产业单元“迁徙计划·从文学到影视”Literary Picturized Project (LPP),为电影产业推荐最新的、具有影视改编潜力的文学作品,为文学作品提供影视化合作与孵化平台。

“迁徙计划·从文学到影视”单元于第六届平遥国际电影展首次设立,旨在打通文学与影视、促进文学与影视领域的融合接轨与产业合作,曾顺利助推王安忆、刘亮程、田耳、林棹、叶弥、笛安等作家的18部文学作品进入影视产业视野,并促成《翥》《燕食记》等多部作品达成影视版权合作。

今年,本单元继续由中国作家协会副主席李敬泽及何向阳、李修文、班宇、程耳、蒋浩、刘伽茵、王红卫、杨庆祥九位文学界、影视界资深人士组成推荐委员会。其中既包括横跨文学和电影两个领域的一线创作者,也有文学评论家、学者乃至资深电影策划、监制及出品人。此外,本单元继续邀请诗人、评论家欧阳江河担任节目策划顾问。

推荐委员会将从《人民文学》、《收获》、中信出版社、译林出版社等32家中国作家协会“新时代文学攀登计划”联席会议成员单位推荐的文学作品中,甄选出自最终入围的推介作品。最终入围的推介作品为近三年通过专业期刊发表、出版机构出版或网络平台发布,且尚未进行任何影视化开发的文学作品,体裁不限、内容不限、篇幅不限。

第七届平遥国际电影展期间,入围作品代表将受邀莅临平遥,面向国内外影视版权采购机构、版权项目开发机构、制片公司、销售商、发行机构、制片人、编剧、导演等产业人士进行作品推介,并参加电影展相关官方活动。此外,平遥国际电影展还将为人围推介作品提供专门的洽谈空间,为文学作品代表和电影产业人士提供一对一的洽谈交流机会。第七届平遥国际电影展将于10月11日至18日在山西平遥古城内的平遥电影宫举办。

(影讯)

山东艺术学院建校65周年美术作品展在京开幕

7月23日,由中国美术馆、山东艺术学院联合主办,山东省教育厅指导的“时代的华彩——山东艺术学院建校65周年美术作品展”在中国美术馆开幕。开幕式由主持人、朗诵艺术家陈铎主持,第十二届全国政协常委、中国美协名誉主席靳尚谊宣布画展开幕。

“时代的华彩”美术作品展共展出现实题材美术作品61幅(件),涵盖了国画、油画、版画、雕塑、壁画、书法、陶瓷等艺术形式,分为主题性艺术创作研究和传统艺术资源创新转化研究两个基本方向。展览通过山东艺术学院几代师生、校友的部分代表性作品,尤其是最近五年创作的新作品的梳理、陈列,充分展示山东艺术学院建校65年来美术学科在创作、教学两个核心领域取得的成果,客观呈现学科建设、人才培养、教学研究等方面的主要成就。

(艺讯)

电视剧《追光的日子》体现“三位一体”的教育理念

7月24日,由中国电视艺委会、北京市广播电视局主办的电视剧《追光的日子》研讨会在京举办。该剧讲述了一位外表放荡不羁但内心热爱教育事业的班主任兼数学老师郝楠,带领一群性格迥异的高三学生克服困难、找寻梦想、追求梦想的故事。

教育部教师工作司副司长翁波认为,《追光的日子》题材新颖、敢于突破、寓教于戏,就教师职业发展、师生关系、青春期教育、职普分流、高考复读、志愿填报、家庭教育、心理健康等社会热点进行探讨,为青春校园剧打开了新格局。

北京市广播电视局党组成员、副局长张苏谈到,主创团队对扎根时代沃土的真实故事进行萃取提炼,为整个作品真挚自然的表达奠定了基础,将家国情怀、时代文化细化到日常个体的感悟,带给观众沉浸式审美体验和真实感受,让每位观众都能在剧中找到自己的人生。

据该剧总制片人李峥介绍,他希望通过三层人物关系的搭建,以高考这一核心事件映射更广泛的现实与理想。第一层为同窗情,认真、高远等14班的同学们凝聚在一

起,建立了真挚的情谊,携手成长、共同进步。第二层为师生情,郝楠重回讲台,为了更好地教学,他在学生家访过程中不断发掘每个人的闪光点,“亦师亦友”的感觉是团队共同理想呈现的效果,希望郝楠那种非说教式、寻找矛盾根源的解决问题模式也可以对现实有所启发。第三层为亲子情,剧中通过塑造多个不一样的原生家庭,展现了中国式的家庭相处模式。这三种情感关系相互交织、不断递进,层层传达出世间温情,奏响剧中每个角色在不同人生阶段的成长共鸣。

与会专家认为,教育是人生成长阶段的一束光,教育者的责任不仅是传授知识,更在于对学生心智、心灵的启迪。该剧体现了教育理念上的改变,教育讲究“三位一体”,即知识、能力和价值观,该剧“不以高考的成功作为最后的成功”的主张,真正体现了这种“三位一体”的理念,它让观众看到了师生的真诚交往和共同成长,看到了家长和学校的良性互动。剧集收官后留给社会长远思考,为相关题材影视创作带来经验启示。

(视闻)

第七届平遥国际电影展再启「迁徙计划·从文学到影视」