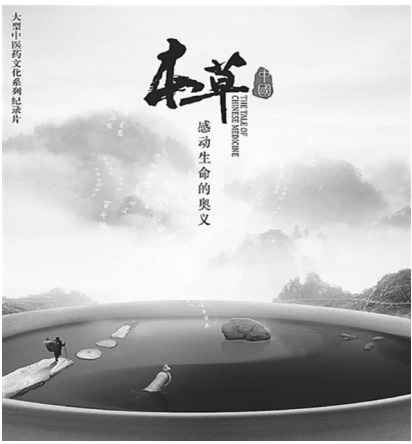

国产纪录片缘何赢得观众

●张迪

中医药文化纪录片《本草中国》的热播,使神奇甚至有些神秘的中医药材,透过拍摄者的镜头生动地展现在观众眼前时,立刻吸引了观众,而那些传承着中国传统文化的医药人的坚守精神也深深地打动了观众,使观众感受到他们如本草般质朴、纯真的情感。

今年年初,一部名为《我在故宫修文物》的纪录片意外走红,以刷屏之势席卷网络。它用3集的容量讲述了故宫文物的修复过程以及修复者的生活故事,成功圈粉大批观众,被网友称为“故宫招聘宣传片”。

由此联想到,2012年和2014年两季《舌尖上的中国》的播出,掀起了一阵纪录片热。它通过对美食不同角度的展现,发掘出美食背后所蕴含的仪式、伦理、民族特质等方面的内涵,给人耳目一新的感觉。

在小鲜肉霸屏、真人秀当道的热潮下,纪录片如涓涓细流走进观众的内心,透过镜头实现与观众的情感交流,激起情感共鸣。

满足观众多样化观影需求

据《中国纪录片发展研究报告2016》显示,2015年我国纪录片行业总投入为

30.24亿元,总收入46.79亿元,比上年增长;专业纪录频道和卫视频道全年共播出纪录片约76400小时,同比增长0.8%;全年首播节目共约24000小时,同比增长3.9%。纪录片质量也得到改善,为满足观众多样化需求提供了可选项。

对上述几部纪录片的走红,中国传媒大学电视学院教授秦瑜明并不感到意外。他认为,电视剧、综艺娱乐、新闻一直在我国电视节目的竞争格局中占据主要地位,随着“限娱令”以及“一剧两星”等相关政策的出台,纪录片有了更为理想的外部生存空间。观众的观影需求也是多种多样的。“综艺节目有它的自身定位,就是为了娱乐观众,但除此之外观众也有文化需求、艺术需求等,纪录片刚好可以满足。”

《本草中国》总导演干超认为,虽然现在真人秀节目很多,但并没有百分之百占领市场份额,而且由于同质化现象严重,观众已经产生了审美疲劳,真人秀节目的收视率正在下滑。同时,观众的收视习惯是可以被培养的,只要作品质量足够好,纪录片当然有底气来参与竞争。

值得一提的是,纪录片的受众群体正逐渐呈现出年轻化态势,受到越来越多年轻人的追捧。《我在故宫修文物》就是从“90后”聚居的弹幕网站中走红并被人们所熟知的,《舌尖上的中国》创造的“舌尖体”话语方式也在年轻群体中掀起了模仿热潮。

人文情怀是征服观众的关键

在谈到创作变化时,《本草中国》制片人韩芸认为,当下的纪录片更开放、包容,“它不再是一个封闭的环境,不是创作者自我化的表达,而要寻求与观众的互动、交流,通过对主题的纪录来表现人文情怀,与观众产生共鸣。”

长期以来,有关故宫的纪录片拍了不少,其中不乏一些大成本、大制作,拍摄画面也很精美,却像是一本介绍故宫的百科

全书,忽视了对人的关注,切断了与普通观众的交流通道。而《我在故宫修文物》导演萧寒在接受媒体采访时表示,相比关注“文物”本身,“修文物的人”这个视角更鲜活,“最终能够引起观众强烈反应的,也是里头的人物,他们特别受大家喜爱。”有网友说,修复师们看似在修补文物,实际上是在修补当代社会中人的浮躁心理,他们日复一日年复一年,踏踏实实地干好一件事,他们的精神是现代社会非常欠缺的,值得钦佩。

同样,《舌尖上的中国》之所以能够被大众所喜爱,也是因为它除了对中国美食本身的关注,还通过这一载体展现了中国人的民族智慧以及民族特质。

纪录片就是要在非虚构的基础上,通过架构素材来表现创作意图,不仅要完成写实,更要注重写意。秦瑜明认为,如今纪录片的表现手法和制作技艺都在不断完善,视觉效果很好,但如果只停留在内容的简单堆砌上,很难得到观众认可,不管是何种类型的纪录片,归根到底要有人文情怀,进而引发人们对于现实世界的认知与反思。”

纪录片创作离不开工匠精神

坐得住冷板凳,下得了苦功夫,纪录片中,文物修复大师、中药人对待工作的精与专让观众感动不已。而用镜头记录下这些的纪录片工作者又何尝不是在追求、践行着这样一种精神。

为了拍摄《我在故宫修文物》这部纪录片,制作团队历经了5年的项目调研、连续4个月的纪实拍摄,才完成这部仅3集、总时长150分钟的纪录片。

《舌尖上的中国》在拍摄之前,创作团队把1995年到2011年间所有中文版的关于人文地理的书都买来,用以收集素材,寻找故事。

由于中草药生存环境的特殊性,为了拍到一个镜头,《本草中国》的制作团队经常要在蛇虫蚂蚁聚集的深山老林里

呆上好几天,有时还要面临滑坡、泥石流等危险。

在韩芸看来,“工匠精神”包括两方面,一是默默坚守,心怀执著信念,另一方面就是精益求精。从事纪录片工作十多年,她认为,纪录片的创作同样离不开“工匠精神”,“纪录片的制作周期相对长一些,除了前期的素材收集、田野调查,我们还经常会为了拍摄到一个镜头而花费好几天的时间。而且纪录片拍摄中关注的一般是普通人,他们在面对镜头时,会本能地产生戒备心理,不能自然地表现自己,这就需要我们耐心地和他们慢慢接触,让他们逐渐适应。也只有这样,我们才能拍摄出真实的场景,发现真实的故事,做出好看的纪录片。”

不好高骛远,不急功近利,纪录片在发掘那些匠人匠心的同时,纪录片制作团队的“工匠精神”也同样是让观众买单的一个重要原因。脚踏实地,止于至善,用心做出的纪录片自然会得到观众的点赞。

《击鼓骂曹》:祢衡装疯 打鼓骂曹

●樊明君

傲。曹操逐个夸其门下人才,祢衡则一一反唇唇薄轻之。

曹操帐下张辽称衡持其书信一封前往荆州,劝降刘表,并许诺若刘表来降,则官职在朝;若抗命不受,则要将其斩首。祢衡念其家中妻儿老小无人依靠,暂忍心头之火持书至荆州,刘表命祢衡去至黄祖处,祢衡酒后触黄祖怒,被害于鹦鹉洲。曹操假借黄祖之手杀害祢衡之计得逞。

李滨声的画把曹操的老谋深算、阴险奸诈,表现得惟妙惟肖。

中国戏曲中的传统美德·匡扶正义

曹操欺君罔上,擅作威福。

老谋深算的曹操隐忍不与计较,再命祢衡持其书信一封前往荆州,劝降刘表,并许诺若刘表来降,则官职在朝;若抗命不受,则要将其斩首。祢衡念其家中妻儿老小无人依靠,暂忍心头之火持书至荆州,刘表命祢衡去至黄祖处,祢衡酒后触黄祖怒,被害于鹦鹉洲。曹操假借黄祖之手杀害祢衡之计得逞。

李滨声的画把曹操的老谋深算、阴险奸诈,表现得惟妙惟肖。

清明上河图该看什么？

●安畅

子。“香饮子”是什么？就是饮料。宋人以喝饮料为时尚,市场上当然就有各色饮料出售。如果是六月天,还有冷饮消暑。据《东京梦华录》中记载,六月时节,汴梁的“巷陌路口、桥门市进”都有人叫卖“冰雪凉水、荔枝膏”,“皆用青布伞,当街列床凳堆垛”。

北宋科举考生热衷算命

在卷尾有一个情景,“解”字招牌下围着一群人。过去认为这是说书场景,不过有书画专家认为,其实这是解命之地,就是算命。理由是如果说书场景,说书人周围会有不同年龄、各种身份的听客,还会有小孩混在车、市肆、桥梁、街道、城郭。而画中周围的人大都儒生打扮,年龄也差不多,集中在这儿,看来他们有共同关心的问题,那只能是科举考试。在清明节过后大概两三个星期,要举行全国性的科举考试。当时北宋专门给考生算命的人就有好几千。在考试之前请人算一卦是很重要的考前一“课”。

女性被排除在公共空间之外

《清明上河图》中的主体人物共有500余位,但细数之下,其中的女性仅占20位。绝大多数女性被排除在公共空间之外,这无疑暗示了那个时代的社会观念。

宋代实行男女隔离的政策,特别是贵族女性更应足不出户,守闺持家。她们很少能接触到家庭成员以外的男性,缠足的风俗也是从这个时候开始盛行的。

另一方面,《清明上河图》中出现的女性又大多与小孩儿或家务紧密联系在一起。在儒家思想里,母子关系是家庭和谐安宁的基础,敬母教子则是值得尊崇的礼仪。只有因孩子需要,女性与陌生人的接触才被看做是合理的。

北宋末年就有精细的医学分科

“赵太丞家”医铺是北宋医馆的典型代表,招牌上写着专治肠胃病,可以看出北宋末年医学分科就已十分精细。“赵太丞家”医馆其实是药铺和诊室的组合,医铺只有一间宽度,面积不大,对街而设,门面没有过多装饰,但显示出非

56岁的敬国兄,现任洮北区文联主席,是白城市美术家协会、书法家协会理事。多年的艺术研究和探索,他得出一个结论:一件美好的书画作品是时代精神的产物,会给我们带来美好的享受,是激励人们追求美好生活、创造美好世界的强大精神动力。是的,中国书画艺术,斐然公器,几千年来,在华夏这片大地,中国人用无与伦比的东方文明诠释了书画的魅力。

怡情养性是传统文人书画的特殊性质,书法是以线条见其美,而线条的掌控则要靠书法家的形象思维和意象思维去掌控来制造艺术感染力;而绘画以色彩搭配见其真,笔墨上讲究虚实疏密、远近高低等层次、节奏对立统一,富有新意,个人风格也要求十分明显。敬国兄的笔墨丹青非一日之功,是岁月积淀的结果。敬国兄自幼酷爱书法,多年来潜心临摹历代名家碑帖,寒暑无间,几十年来一直坚持这份热爱。敬国兄认为线条的质量是整个作品的筋骨,中锋行笔研究和体验笔的运行速度、力度和感觉的变化,自然流畅地表达出了作品需要的枯、湿、润、燥、湿、与奇、险、峻、绝、妙的笔墨意趣相生。故说,看线条就知道“书法含金量”,可见他的作品潜藏着许多积累和创造性元素。

一件艺术作品,在形以外还要能通意,即意境。书法美,最根本的是意境美。对于书法,敬国兄最喜隶书。他的隶书字型端庄雄健,饱满厚重,洒脱秀美,外散其形,内聚其力,结字聚字心之势。他书写的“厚德载物”语出《易经》,释义为:以深厚的德泽育人利物,今多用来指以崇高的道德、博大精深的学识培育学子成才。这幅字墨穆敦厚,字字重如千钧,古朴而庄重,骨力苍遒,有着大雅君子所独有的宽厚雅量,饱蘸的笔墨一气呵成,规整方正中不时跳动着灵动的气韵。在整体构架上,也凸显出了隶书的特性,粗线条多浑厚饱满,道顿顿挫,笔势给人以舒展自然,毫不做作之感。藏锋逆入,中锋行笔。虽然是简单的横平竖直,但可以非常从容恬淡地搭建起一种稳健的气魄,给人带来新意却不乏传统笔势之美。他的另一幅作品有这样的字句“书之妙处,神采为上,形质次矣。神采者,当以灵犀灵感为上;书道当以艺术之称,然艺术者,人之生命是也,灵感者,当以超出象外,方便书法妙趣横生也。”此段论述足以看出他对书法艺术的认知达到了身心入境地步。

敬国兄是个多才多艺之人,或许和他的工作、学业有关系,这就是一个文人天生的灵性,他认为画可读也。画,本是一种视觉艺术,具有平面局限性,许多感情不像小说那样,能通过文字的描述表现出来,它也不像文学那样具有社会性。何来之读?其实这要用眼睛来读解诠释一幅艺术作品的内涵。可见,绘画作为一种视觉艺术,我们欣赏美的作品,领悟作者的心境,而和作者的心声发生共鸣,它能让让人感觉转移,使视觉图像转化为生命灵感,性情蕴藏,转变自己的思想。亦即钱钟书先生所说“通感功能”也。画的魅力大概就在此吧。或许,画的最高境界不是可以读得懂的,它的美妙处在于透过视觉而直诉诸人的心灵,给人一个想象空间、一种心灵上的享受,不可言说之隐幽。

他以书入画的笔法寄情于画面且跃然纸上。观敬国兄的画,感受最强烈的是作品雄强之中蕴含灵慧之气。无论是鸿篇大稿,还是尺幅小景,无论对村庄的描绘,还是对牡丹、玉兰的演绎,作品中都表现了亦雄亦灵的风格。记得一幅他送给女儿的新婚礼物牡丹油画,这幅油画色彩丰富,立体质感强,画面用色沉着,光线微妙,真实自然,尤其那绽开的大朵牡丹展现着个性之美、高贵之美、品味之美。牡丹以它特有的富丽和华贵,被视为繁荣昌盛、幸福和平的象征,不仅如此,其画还有一种清淡的风骨,作品中弥漫着一种清纯之气。

黑格尔说:美就是理念的感性显现,就是我们所说的精神、内涵。其实不管是敬国兄的书法还是他的画作,都有这样一个共性。这种共性体现在他作品之中的理性与感性的共存且相互呼应,这就是人们所说的一种品性、一种风格、一种方向、一种艺术修养,一种游走于黑白帛卷之间的气节,其笔墨丹青本色,无处不在,于无声处,总会“惊起一滩鸥鹭,也泛起层层波澜”,敬国兄的作品会让人有这样深深感悟、感受和感知。

中华家训·诚信

立心忠信 不欺为本

【原文】

立志以明道,希文自期待;立心以忠信,不欺为主本;行己以端庄,清慎见操执;临事以明敏,果断辨是非;又谨三尺,考求立法之意而操纵之;斯可为政,不在人后矣,汝勉之哉!治心修身,以饮食男女为切要,从占圣贤,自这里做工夫,其可忽乎?——(宋)胡安国《与子寅书》

【译文】

立志领会圣贤之道,期待自己能成为

范希文(仲淹)一样的人;居心忠厚守信,诚实不欺;行动端庄庄稳重,操守清廉谨慎;处理事情精明敏捷,果断辨别是非;考求立法的原意,谨慎执法;以此为官行政,你的政绩就不会落后于人了,你好自勉励吧!修养身心,要注意饮食男女这些日常生活问题,古来圣贤都由此入手下功夫,怎可忽视呢? (据《人民日报·海外版》)

家“十千脚店”。正店跟脚店区别并不在大小,而在酒水的进货渠道。在北宋开封,朝廷为了便于征税,抓大放小,准许某些酒店自己酿酒,前提是它们酿酒用的酒曲必须从官方处购买。能酿酒的酒店毕竟只占少数,所以宋朝政府让这些酒店从国营酒厂买酒,或者从那些可以酿酒的酒店买酒。从国营酒厂买酒的叫做“拍户”,从酒店买酒的就是脚店。

宋代首都已有如“饿了么”的外卖服务

《清明上河图》上有个酒店伙计,不知正往谁家送外卖。原来早在宋朝时就有如今的美团、饿了么等的O2O外卖服务了!当时的饮食店已经开始提供“逐时施行索唤”“咄嗟可办”的快餐、叫餐服务了。汴京餐饮业极为发达,“市井经纪之家,往往只于市店旋买饮食,不置家蔬”。宋代都市的小白领、小商人,跟今天城市里的OL一样,都不习惯在家做饭,而是下馆子或叫外卖。

宋朝人的“座驾”是马而非轿子

《清明上河图》上,乘驴、乘马的人明显比乘坐轿子的要多。宋人出行,习惯坐马,不习惯乘轿。租马很方便,北宋人以乘轿为耻,因为他们认为,轿子“以人代畜”,乃是对人的尊严的侮辱。他们不允许自己将他当成牲口来使用。可见宋人的价值观极富人道主义精神。

