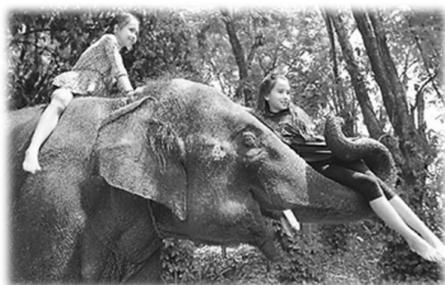

肖全,1959年生于四川成都,曾在海军航空兵部队飞行4年。拍摄并出版《天堂之鸟》《我们这一代》《我镜头下的美丽女人》《跟着马克·吕布拍中国》,记录了一代人物肖像与历史的发展变化,对中国摄影史有深刻影响,并多次斩获国际奖项,在瑞士、北京、上海等全球各地多次举办个展。

肖全:最是平凡动人心

●李璐璐

雨林精灵

周迅

易知难

肖全最初的兴趣爱好是画画,后来受军旅影视文学作品的熏陶,决定去当兵,于是报考了军校。报到那天,他带了写生的画板等全套绘画工具,一下子引起了大家的好奇和关注,于是在学校里一直受到同学的优待。

在海军航空兵部队服役期间,肖全翱翔在蓝天上,以不同的视角俯瞰大地,为这壮丽的山河美景而倾倒,萌生了记录下这些美景的想法。开始他会用自己的特长去画,但慢慢的,肖全觉得,仅靠画画已经满足不了他的表达需求了。他想到了摄影并开始尝试。从部队出来,肖全去了一家杂志社工作,开始了他的摄影生涯。

盛名之下

上世纪90年代初,正是市场经济全面发展的时代,也是文化大繁荣的时代。不同的文化形态和文化立场公开化,一时呈现出百花齐放、百家争鸣的景象。

那时,赵野、钟鸣等人创办了《象罔》杂志,其中有一期有庞德专栏,里面的一张照片使肖全深受触动:老年庞德拄着手杖,立于石桥,目光坚毅沧桑,形如雕像。下附文字:“理解来得太迟了。一切都是那么艰难,那么徒劳,我不再工作,我什么也不想做。”这张照片和这段话,让肖全决心要为下一代人留下肖像。于是,肖全跟赵野、钟鸣、吕澎、柏桦等人一起敲定拍摄名单。刚开始时候比较难,需要一些机缘巧合,更需要主动去寻找名人来说服他们。但是因为拍出来的照片实在太好了,肖全的影响越来越大,一些名人开始主动找到肖全为他们拍照,肖全由此名声大振,于是有了《我们这一代》。肖全用手中的相机,通过一个个的人物肖像记录下了时代的变迁,被誉为“他拍谁就是谁一生中最好的照片”。

三毛,是肖全绕不过去的话题。肖全说,第一次见到三毛时,简直惊为天人。“我见过很多漂亮女人,但从没有像三毛这样动人的。”

肖全还有一张照片广为流传,那便是他镜头下的易知难。易知难代表了当时文艺女青年的形象:长裙修身、长发披肩。拍摄是在易知难的琴房,她的头顶挂着陈逸飞的油画,而她静静地坐在钢琴旁,一边抽烟,一边心事重重,想着生活的不幸,不知不觉间,她的眼里含满了泪水,神情是那么悲伤。这一幕被肖全记录下来。这张照片展出后引起轰动,无数人为它着迷。

蓦然回首,那人却在灯火阑珊处

距离拍摄《我们这一代》十几年过去了,那些留在肖全镜头中的人,有的早已离开了人世,有的退出了时代潮流,有的依然站在舞台上,渐渐老去。肖全说,“我还会继续为他们拍照”。

20世纪50年代,玛格南图片社主席马克·吕布来到了中国,开始了时间跨度长达20多年的拍摄,留下了一幅幅珍贵的历史照片。1993年,肖全

肖全摄影

毛遂自荐成为了马克·吕布的助手。后来,肖全完成了作品集《跟着马克·吕布拍中国》。

肖全送马克·吕布回法国的途中,萌生了“走出去”的想法。2007年,他去了尼泊尔。回来后,他减掉了飘逸的长发,开始留短发,他整个心境也开始转变。

2012年,联合国举办了一个公益项目《2032我们期望的未来》,周迅是这个项目的亲善大使,她把肖全引进了这个项目。32位来自各地的中国民众表达了自己的未来愿景,肖全同期创作了所有志愿参与者的肖像摄影作品。这些照片后来被送往联合国总部,受到了时任联合国秘书长潘基文的表彰。

此后,肖全开始了只拍摄普通人的摄影项目。2013年,肖全在西双版纳和被称为“雨林精灵”的林旭、宛姐姐妹俩结缘,为她们拍下了一幅幅美丽的肖像。林旭和宛姐是德国生态学家马悠博士与著名环保工作者、天籽生物多样性保护创始人李曼果的女儿,她们在父母打造的热带雨林中自在成长。

在《时代肖像——重庆女人》的拍摄中,肖全结识了“小三毛”刘畅。“我和重庆很有缘”,他说,“三毛可以算是我拍的重庆的第一代女人;易知难是我拍的重庆的第二代女人;现在的‘小三毛’算是我拍的重庆的新一代女人。”

在对形形色色的普通人的拍摄中,肖全收获了一个又一个丰富多彩的故事,感受到了芸芸众生身上许许多多的闪光点,他认为,每个普通人都值得去记录。

最是平凡动人心

当被问到拍摄技巧时,肖全说:“我和相机早就融为一体,它和我的心、眼睛是接通的,通过它,我和被拍摄对象也相通了。而我的作品就是我的理念。”相对于拍摄技巧,他更关注照片和人物以及拍摄者和被拍摄者之间的情感流动。肖全说,想要让对方在你的镜头前展现出真实的自我,首先你要先对他付出真诚和善意,只有这样,对方才会在你的镜头面前放松,才会回馈给你真诚,才会让你拍摄出他内心的真实情感,这幅摄影作品才是“活的”。

在肖全的众多人物肖像中,有个特别的姑娘,她的右臂是木头做的假肢,在面对镜头时,开始她很不自然。肖全笑着对她说:你就不就是右手有点麻烦,这真的没什么……听了这话,这个起先腼腆自卑的姑娘转身摘下假肢,坦然微笑着面对肖全的镜头。这件事让肖全感触很深。他说,虽然看似他给了她安慰和勇气,其实,又何尝不是她给了他安慰和善意。

肖全说:“今天很多人在我的镜头前微笑,即便遭遇苦难,他们依旧传递出真诚和热情。你内心是什么,你看到的就什么。”而这,也是他的信念。

(《雨林精灵》《周迅》《易知难》均为肖全作品)

古老的文化撩动年轻的心

●钱俊

传统文化的创新有多少种可能?看似古老的传统文化,如何撩动年轻的心?这些是传统文化面对娱乐文化冲击的现实问题,也是坚持文化自信,打造中国文化软实力的核心问题。东方卫视周播剧《上古情歌》,对此做出了积极探索。

《上古情歌》深入挖掘中国本土文化,从中华人文经典中汲取养分。该剧创作取材于中国古典著作《山海经》之“大荒经”。《上古情歌》根植于《山海经》,并在此基础上设置了赤阳、玄牧、凌云等几大部族的纷争纠葛以及赤云、木青寞等数段恋情,在内容上延展了《山海经》,也增强了观赏性,使原本看似古老深奥、曲高和寡的中华人文经典焕发了新生机。

该剧还融入新时代的审美,养眼的不只是黄晓明、宋茜、盛一伦、张俪等高颜值的演员,更在于它为年轻观众创造了一个充满东方奇幻色彩,具有极佳视觉体验的“上古世界”。剧中,新科技特效制作的奇幻美景,既有恢弘的山川密林、高台楼殿、桃花之海,也有婉约的亭台楼阁、雕栏玉砌、小桥流水,加上极具灵性的奇异鸟兽,《上古情歌》的每一帧画面都富有东方古典美,有年轻网友评价“满眼都是中国风,顿生满心欢喜”。

这部剧还谱写了一曲荡气回肠的大情。剧中,有思念一人整整10年的痴情男几心,有只求一生痴恋一人的相守,有咫尺天涯爱而不得的痴缠,情爱中人更可以为国而嫁、为爱赴死、为真爱而牺牲。《上古情歌》的“情”交汇于“奉献与成全”,“歌”咏的是家国情怀和大爱。换言之,正是这种闪耀中国传统文化光芒的“洪荒之恋”打动了年轻观众。

《旅途的花样》呈现“一带一路”风光人文之美

●朕杰

古丝绸之路,中国出产的丝绸、瓷器等扮演了文化交流的使者的形象。新时代的“一带一路”,带什么出去、怎么玩等,是中国游客“攻略”上迫切需要探索者共同讨论的议题。由东方卫视中心、东方娱乐打造的明星旅游体验综艺节目《旅途的花样》,深入摩洛哥、俄罗斯、挪威、丹麦4国,亲身体验异国文化,为大家呈现“一带一路”上的风光之美、人文之魅。

首期节目中,嘉宾们为首站摩洛哥做启程准备,华晨宇整理出行李,特意从桌子上拿了个熊猫玩偶。他说,熊猫是外国人心目中的中国文化标签之一,可以让当地人形象地感受到中国。

难得的是,节目对异域文化的展示比较深刻细致,专门设置了嘉宾的深入体验环节。4位嘉宾分别到4个具有代表性的当地手工作坊中体验当“小工”。纺织坊是当地只接收男性工人的传统作坊,华晨宇自己缠绕出了手工线轴。嘉宾们与当地文化的

亲密接触,直观、真实地展现在镜头前。

《旅途的花样》在带观众体验异国文化的同时,也将中国文化带到了旅途中的国家。节目第三期的录制恰逢摩洛哥当地每年一度盛大的玫瑰庆典节,林志玲参与了“玫瑰小姐”的选举,一出场就获得当地人士的盛赞,现场的外国评委及观众纷纷表示惊艳,“中国有这么美丽的女性!”

第四期节目中,节目组来到摩洛哥“南方明珠”马拉喀什。这里不仅有千年历史的世界文化遗产,中国驻摩洛哥医疗队也驻扎在这里。嘉宾与医疗队的亲密接触,让观众了解了中国医生不平凡的“南丁格尔精神”,也促进了中摩两国人民的情感沟通和文化交流。

目前,除了摩洛哥,节目组还转战俄罗斯、挪威、丹麦等国家。东方卫视中心、东方娱乐集团党委书记李逸表示:“依循国家‘一带一路’倡议,我们打造了这档节目,希望让明星们代替观众去体会真正的异国文化,也把中国文化传递到其他国家。”

中国福利会儿童艺术剧院70周年

携《蓝蝴蝶》《泰坦尼克号》进京演出

●郑娜

上儿童舞台,用孩子们容易接受的卡通形式来阐释精髓,正是该系列儿童剧的创作初衷。

中国福利会儿童艺术剧院是宋庆龄于1947年4月10日在上海创立的中国第一家专业儿童艺术团体。剧院成立70年以来,创作出《马兰花》《小足球队》《童心》《雁奴莎莎》《白鸟飞飞》《享受艰难》《灿烂的阳光》《成长的快乐》《彩虹》等近400部题材各异的儿童剧目,累计演出19000余场,观众达1639万余人次。

纪录片《传家本事》

激活传统生活美学

●林沛

如何激活年轻人对传统文化的情感?更重要的是,如何借助新锐的传播方式让传统文化在年轻人中产生影响?

纪录片《传家本事》(第二季)在央视纪录频道播出后,引发一阵讨论热潮。纪录片以《他们的一天》《山中的传奇》《兄弟的礼数》《海边的客厅》《天地的承诺》和《人生的美意》为名,将镜头深入到蒙古、京津、巴蜀、钱塘、湘西和闽南六个地理区域,展现中国人传统文化里的闲适仁爱、聚合义气、兄弟守护、待客智慧、天地信任与人文美学。

在北京的炮兵大院,篮球健将王璐和他的队友们深受军人父辈的影响,喜欢比拼和竞争,并且认为通过这种“良性竞争”才可以获得彼此的尊重;在潮州,“90后”办桌师傅阿涛,历经艰辛的学徒生涯,逐渐领悟“办桌”背后严密的闽南乡村餐桌待客礼仪;在山西、内蒙古交界的丰镇,“80后”的郭淼在婆家学习做大个月饼“月亮爷”,感受中秋佳节带来的实在喜悦。

在现代化、年轻化的语境下,《传家本事》第二季传递着传统文化中家族、人情的基因,将“传家本事”拉近年轻人原本来的生活体验,激发年轻人从身边发现传统,从自己做起践行传承。借助新媒体平台,《传家本事》也在年轻人中得到很好的传播效果。2016年纪实影像的全网点击量达49.4亿次,《传家本事》第一季获得近亿点击量。而第二季以爱奇艺为播出平台,也显示其影响“19-35岁、高学历、中高消费的年轻人”人群的强烈愿望。

由人化文,以文化人。只有成为体验的文化,才能真正打动人心、感染人。除了在央视和视频网站播出外,《传家本事》第二季还同步推出《未来生活家》生活美学引领行动及《四季风流》妙趣生活

养成计划等。前者瞄准年轻的中产阶层受众,推出50部微纪录片、举办10场线下活动并开展1场年度生活节;后者面对的则是渴望体验传统文化的孩子们。去年,一部反映文物修复师工作与生活的纪录片《我在故宫修文物》在弹幕网站走红,作为片中主角的文物修复师王津也一同成为“网红”。虽然片中人物所从事的工作看似单调乏味,与当今时代大多数人的追求不尽一致,但该片却在年轻人中引发强烈反响。如何向传统文化寻求破解生命之道?《传家本事》正是这样的一扇门。它通过展现那些被当代人忽略的细节和讲究,挖掘那些被渐渐遗忘的“传家本事”之美,带领年轻人以真的体验、善的哲学与美的观感,在传统文化中找回代代传承的生活美学及处世智慧。

校园电影院线好比图书馆

我看我说

●林苑均

一部好电影影响人的一生,尤其是青年人,就像有人怀着对《战狼》《湄公河行动》的英雄情结去当兵,去加入公安队伍,有人带着被《中国合伙人》激发的热情投身创业洪流,对于三观还未完全形成的青少年而言,一部好的电影有可能成为他们在校园中生动活泼的第二课堂。

多年来,用优秀国产影片滋养大学生的心灵都是教育工作者和艺术工作者的梦想。近日,将立足全国校园电影院线主体运营的中教华影电影院线股份有限公司正式宣布成立。中教华影将依托校园院线,让学生在校园看电影,利用院线开展思想教育,这正是创新教育资源供给和教育手段的有益尝试。校园院线的发展,等于为中国教育模式打开了新的一页,利用电影艺术与校园文化和日常教学深度融合,可以让学生从不同类型的电影中,获得教益和快乐。

中教华影电影院线成立后的第一个活动,是“纪录片《重生》百所高校巡展”,这部打头阵的影片讲述了从中国共产党建党到中华人民共和国成立28年的奋斗历程,内容尊重史实的同时,也考虑到主流观众年轻化趋势,采用强化剧情式叙事的情景再现方式拍摄,并与《纸牌屋》的摄影团队和《超胆侠》的灯光指导合作,灵活运用电影语言,起用年轻人喜欢的演员。院线还邀请知名人士为学生讲述他们理解的《重生》,开展了系列学习教育活动,并与同学们交流,电影真正成为一本活的书本。

想让电影成为一个新的教学资源,并非易事,因为校园院线建设有其自身的难度。大部分高校都没有专门的电影院,放映电影主要在礼堂、教室,采用的是电视录像、多媒体投影等陈旧设备,视听效果和场地环境差,影片放映效果不好。另外片源也是一个问题。我国每年生产六七百部电影,但能与观众见面的是小部分。有明星阵容和话题效应的商业片在市场上更吃香,部分主旋律电影、文艺片、纪录片的放映空间较为狭小,导致很多影迷想看的电影却看不到。考虑到学生的消费水平,校园院线的票价又不能太高,导致回报率较低,因此造成校园院线往往雷声大雨点小,不是难以形成规模效应,就是不能融入校园文化生活。

在这种背景下,得到各级教育行政部门、新闻出版广电部门以及各地院校大力支持的中教华影校园院线,颇具标杆意义。身兼中教华影校园院线发起方、全国艺术电影放映联盟发起方双重身份的华夏电影公司,全国艺术电影放映联盟本身拥有大量片源,而中国电影资料馆作为联盟的另一发起方,也储备有3万多部馆藏电影,并保持每年六七百部的增量,因此片源不足的问题可以说在一定程度上得到了解决。

“以文养心,以文育人,以文化人。”如果说校园院线好比图书馆,那么每一部好电影都是一本给同学们准备的有情有趣有益的好书。但愿中教华影校园院线不断发展壮大,造福更多学子。