

影像风格获赞,纪录片又出爆款

中国被赞拍出电影质感

由湖南卫视、芒果TV、北京伯璟文化传播有限公司联合出品,伯璟文化摄制的大型人文历史纪录片《中国》,于12月7日在湖南卫视和芒果TV首播,每周一至周四晚播出。在过去的一周里,《中国》凭借前四集“春秋”“众声”“洪流”“一统”,赢得观众及业内人士的诸多好评,被赞“纪录片拍出了电影质感”。那么这部敢以“中国”为名的纪录片,到底有何底气呢?

羊城晚报记者 黄翔宇

第一集“春秋”讲述了孔子与老子的会面

传统美学打造视听盛宴

每集片头,一扇中间写有“中国”两字的木门缓缓打开,仿佛为观众打开距离我们颇为遥远的大门,将中华民族的历史文化与文明成果渐渐呈现出来。8K 高清晰度拍摄,让该片的画面自然且不失真,全片色彩透着一股凝重感,与中国历史的厚重相契合。

中国传统美学讲究写意与留白,在构图上偏爱对称美。纪录片《中国》里,无论是人物处在自然风光中的外景还是宫廷屋内的内景,在画面构图上,都遵循着传统美学风格,没有复杂的置景,多是通过对简单的布景来营造意境,大气又带着中式留白,被网友评价为:“一看就很‘中国’。”

该片也注重光影氛围的打造,如在第一集“春秋”中,讲述孔子与老子的会面时,用的就是明亮开阔的外景,孔子对自己的儒家观点坚信不疑,对未来的设想也是一片光明;而当纪录片讲到孔子周游列国14年,颠沛流离的“丧家之犬”生活时,画面光影暗淡下来,显示出他的处境也是黯淡的。

首播当天,《中国》就获得了许多好评,不少观众惊叹于其精美的画面带来的丰富视觉体验,纷纷评价道:“纪录片拍出了电影质感。”而这宏大的电影级画面,出自《芳华》《老炮儿》《我不是潘金莲》等电影的摄影指导罗攀之手,有网友说:“每一帧画面都值得收藏。”

除了画面,《中国》在配乐上同样匠心独具,邀请经典电影《一代宗师》《花样年华》《十面埋伏》的配乐大师梅林茂坐镇,为该片带来气势恢宏又富有张力的背景音乐。“音乐真的太好听了!绝对是这部片子的加分项!”青年纪录片导演赵沐在接受羊城晚报记者采访时说,观众欣赏一部影片,首当其冲的便是画面和声音,这部纪录片在视觉上给观众以中国传统美学的美感体验,而在听觉上,每一段音乐都符合画面所要表现的内容,烘托出的氛围让观众很容易相信画面情景,“能够真的走进这部片子,让自己沉浸其中”。

周涛

赵沐曾参与过央视历史纪录片《国家记忆》的拍摄,她告诉记者,一般的商业纪录片在制作上多采用同期声加解说词的形式,而独立纪录片大多采用纯同期声,不同形式的表达是基于创作考虑的,取决于影片的内容以及想要呈现给观众的是什么样的效果。

“商业纪录片是面向大众的,观影群众的接受程度参差不齐,解说词能够让观众迅速理解影片想要表达的内容,而且可以很好地推进节奏和故事

汪涵饰演楚狂人

于朦胧饰演汉汉武帝

何灵饰演东汉将军班勇

纯解说词呈现“中国简史”

进程。”赵沐说,独立纪录片不爱用解说,是因为创作者担心太过牵着观众走,会压缩观众独立思考的空间,所以一般采用纯同期声的形式。赵沐表示,纪录片即使再真实,也包含主创的主观态度在里面,不可能百分百纯粹客观,“就算全部使用同期声,不用解说干预,但只要机位一架,那就是创作者的观点、态度”。

由于《中国》通篇采用解说词的形式,对于解说词的要求更高。有观众评价,《中国》的旁白解说用词讲究、优美又不失真。如第三集“洪流”中,讲述李斯与韩非对于历史时刻和个人使命的不同认识时,解说词说道:“李斯西行踏上秦的土地,未来的他们会在哪里相见?并肩走过求学岁月的两个人,就这样背负着各自的使命和愿望,走进了战国末期风云变幻的洪流中……”

赵沐表示,《中国》作为一部要向观众展现中国历

史、人物、故事的人文历史纪录片,通篇采用旁白解说词的形式,浅显易懂,能够让观众快速接收到信息和知识,观点输出很强。“常规的历史纪录片会拍旧址遗迹,通过对话和采访做相关地点追忆,对相关人物或专家学者进行采访,有时也有情景再现。可这部片子比较特别,不是常规历史纪录片的套路。”赵沐说,一般讲历史的纪录片大多会把通史里的文字提炼出来,用言简意赅的解说词,深入浅出地将历史内容讲述出来,把通史文字转换成视觉呈现,再配上文字、影像、声音等资料以及有关专家的简单点评。“《中国》却把这个过程简化了,为观众呈现的相当于‘简史’而不是‘通史’。”赵沐觉得,《中国》采用纯解说的形式,用中国简史的方式,将中华文明最核心的部分讲述出来,在普及性和接受度方面能够取得较好的效果。

实力演员再现文明故事

据了解,纪录片《中国》共有三季,在第一季中,从春秋战国时期中国早期思想的形成到秦汉时期国家制度的初步建立与完善,从魏晋南北朝时期政治中心南移、多民族融合到隋唐时期巩固大一统和多民族、开放、包容的盛世,随着历史的车轮向前滚动,《中国》对国家制度的演变与发展、民族的冲突与融合、文化的交流与创造、历史发展的自然规律进行了多层次的探讨,对华夏历史进行了多维度的认知和复盘。

《中国》与豆瓣评分高达9.7分的爆款纪录片《河西走廊》有着同一个主创团队,该团队作为国内顶级纪录片制作公司,曾获多个奖项表彰。《中国》总导演李东珅、周艳表示,这部纪录片是一部影像化的中国历史,是了解历史发展的简明“大纲”,“因为要做的是影像化的简明中国史,这部纪录片更像是‘历史教科书’,不讲宫斗、权谋,不渲染战争、权变,只讲社

会、生活、经济、思潮、制度等历史重要内容。”

《中国》从筹备到完成用了近五年的时间,在制作方面选择了去剧情化、纯纪实的表现形式,在呈现方式上则利用了场景模拟、角色出演、故事讲述、自然风光等。区别于以往纪录片客观冷静的单一男声,《中国》的配音由周涛与何炅两位情绪饱满的男女声分配,据主创团队介绍,周涛的加盟让《中国》成为首个采用女声配音的历史纪录片。

此外,《中国》选用了大量实力演员作为情景再现的主角,以增强故事演绎的生动性和话题性。其中既有北京人艺、国家话剧院的老戏骨,也有何炅、汪涵、于朦胧这样常年活跃在观众视野中的熟面孔。通过演员立体的表演,方便观众更加清晰理解历史人物性格、梳理历史脉络,并吸引更多年轻观众来欣赏观看,了解中国历史文明。

《一代天娇——红线女》明日开播

全景式讲述这位粤剧艺术大师的传奇人生

羊城晚报记者 艾修煜

“有华人的地方就有粤剧,有粤剧的地方就能听到她的声音”。她,就是红线女。

籍红线女诞辰95周年之际,12月14日起,十集人物艺术纪录片《一代天娇——红线女》将在广东广播电视台国际频道晚间10:30播出。该片由中共广州市委宣传部指导,广州市文化广电旅游局监制,红线女艺术中心出品,是红线女艺术工程的重要组成部分。

《一代天娇——红线女》由国家一级编剧、导演邓原及其团队历时三年精心打磨。值得一提的是,邓原还有一个特殊的身份——红线女的甥甥。他表示:“拍摄这部片子,我觉得是在重新解释、审视、探索她,也是在重新走近她……越了解她,我越能感到她的伟大。”

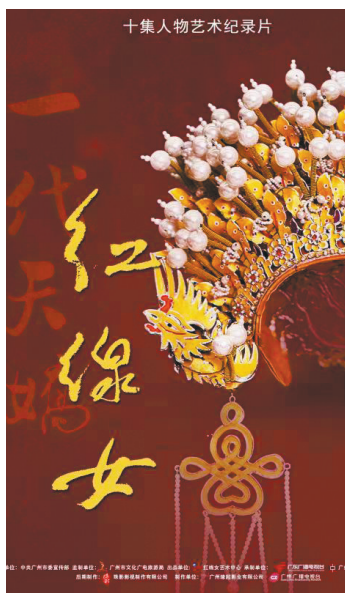
邓原认为,相较于以往的红线女纪录片,《一代天娇——红线女》体量是最大的,因而有更多篇幅可以展示有关红线女人生、艺术、生活的各个方面:“这部片子给了喜爱红线女的观众们一个绝佳的机会,可以更为真实、全面地了解这位粤剧表演艺术大师。”

创作过程中,摄制团队不辞劳苦地跟随红线女生前的步伐,横跨亚、欧、美三大洲取景,赴中国北京、广州、贺州、香港、澳门以及马来西亚、新加坡、加拿大、俄罗斯等地区和国家实地拍摄,采访了近150位专家及红线女亲友,查阅了数百万字的相关文字资料、大量的图片照片和影像资料,最终得以从艺术成就、人生经历、精神追求等层面全景式记录这位人民艺术家。

“在采访过程中,每个人对红线女的具体认识和感受都有不同。但我们发现,红线女的艺术追求和精神境界,是每个人都钦佩赞叹的。”邓原相信,观众看完《一代天娇——红线女》后,“不管你是不是粤剧戏迷,不认识红线女,都会被她坚韧的艺术追求、刚烈的性格、永不停歇的攀登精神所感动”。

邓原还透露,许多从未公开的照片、影像资料将在《一代天娇——红线女》中与观众见面。不仅如此,本片还特设“我眼中的红线女”环节,采用最先进的电影拍摄技术完成情景再现,艺术化地再现红线女一生中的重要节点和人生亮点,包括红线女与著名京剧演员张火丁、影视巨星刘德华、亲传弟子欧凯明、粤剧演员郭凤女的交往轶事、渊源故事都将在片中呈现。

第八批“中国梦”主题新创作歌曲⑭

寄给春天的请柬——访《年画》词作者杨玉鹏、曲作者利宇翔

说起年画,很多人第一感觉可能是“欢天喜地吉庆热闹”。对杨玉鹏而言,年画更是“一种文化,一种信仰,一种乡愁”,年画是“寄给春天的请柬”。

2019年年初,杨玉鹏和利宇翔跟随“年画重回春节”主题采风团,走进数个年画之乡,从天津的杨柳青,到苏州的桃花坞,他们看遍“南桃北柳”,在新年临近的脚步声中,见证年画手艺人传承人的坚守与创新,以及社会各界对年画的传承发展作出的努力,这首歌曲就是在此背景下有感而作的。

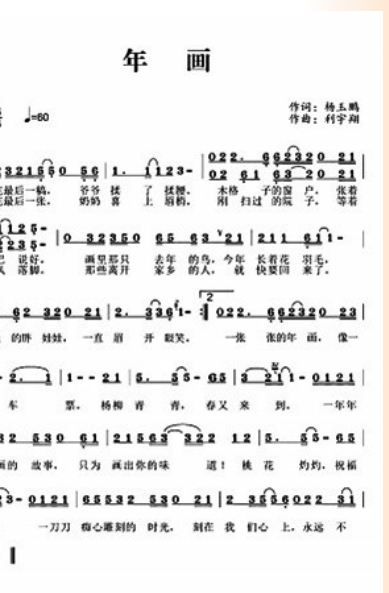
在采风中,让杨玉鹏印象最深的人是山东潍坊杨家埠木板年画传承人、93岁的杨洛书老人。他的出现,让杨玉鹏对年画的认识立体而丰满起来。“我在主歌第一段塑造了一个传统年画传承人的形象——‘爷爷’,原型就是杨洛书老先生,正是他伏案描绘年画的场景,让我有了歌词的起笔——‘画完最后一篇,爷爷揉了揉腰’。这句歌词里有对传统文化的敬仰,也有对非遗传承的微微忧虑,还有浓浓的乡愁。”杨玉鹏说。

杨玉鹏和利宇翔是一对老搭档,熟悉彼此的风

格。他们曾经合作的《海知道》入选了第五批“中国梦”主题新创作歌曲。面对这次命题作文,他们开始感觉很难找到切入点。年画大家都不陌生,但要了解恐怕也谈不上。“创作不能闭门造车。”杨玉鹏坦言,这次采风对他帮助很大。如何把人的情感融入年画中,成为杨玉鹏和利宇翔创作的主攻方向。通过几天反复探讨,他们找到了情感的落点,那就是乡愁,年画是寄给春天的请柬,也是写给远方游子的信笺。于是,就有了“刚扫过的院子,等着春风落脚。那些离开家乡的人,就快要回来了。一张张的年画,像一张张车票”。

利用宇翔的话说,杨玉鹏的歌词“太会挠人心了”,把年画与中国人特有的情感期待联系在一起,非常抓人心。“深深的期盼、暖暖的团圆、淡淡的离愁”,利宇翔的曲是清新淡雅真诚朴素的民谣,不炫技,只抒情,很好地表达了歌曲的主题。

“杨柳青青”“桃花灼灼”,是杨玉鹏妙手偶得的

佳句。这两句既符合春景,同时也暗含中国南北年画代表“桃花坞”和“杨柳青”。而且,这两句让人不由想起《诗经》中的“杨柳依依”和“灼灼其华”等诗句,可谓“一石三鸟”,令人击节。“刚扫过的院子等着春风落脚”,则暗含了年画是寄给春天的请柬,同时充满了对远方游子归家的期待。(摘自《光明日报》文/郭超)

哥特悬疑撞上开心麻花小品

《醉后赢家》即将广州首演

羊城晚报全媒体记者 艾修煜

12月18日-19日,开心麻花首部惊悚悬疑音乐剧《醉后赢家》将在友谊剧院进行广州首演。

音乐剧《醉后赢家》以一

场匪夷所思的绑架案为起点,揭开了一串连环骗局:俱内的厨子李丁一“迫于压力”,雇佣业余骗子杨鼎天绑架了太太杜海燕,鸡飞狗跳的绑架过

程中笑料不断!乌龙绑架结束后,三人狂欢,看似圆满收场,不料宿醉醒来,局面反转……最终,惊喜变惊吓,猪队友变神对手,凭空出现的陌生男女不知意欲何为……所谓“哥特悬疑撞上爆笑小品,恐怖中夹杂惊喜反转”,局中有局。

据悉,该剧在今年8月华语音乐剧大奖一露面便赢得极大关注,成为不少观众的“必打卡”剧目。该剧由音乐剧领域知名导演、编剧马达创作,此前,由他导演的开心麻花音乐喜剧《恋爱吧!人类》已在广州开展多轮演出,反响良好。

除了《醉后赢家》,开心麻花在12月还安排了《瞎画艺术家》《乌龙山伯爵》等剧回归。

画面体现出对称美

开阔明亮的外景体现庄子的洒脱超然

