

新质生产力是中国影视高质量发展的新机遇

■文/张阿利

公司的专业优势,科技平台的大规模搭建,才可能实现由量变到质变的演进,才有出现以OpenAI视频生成模型Sora为代表的新兴影视科技成果的可能,从而全方位的解放和提升中国影视的生产力,进而带来技术的全面普及和技术应用成本的大幅降低,用成熟的技术工具负载中华优秀传统文化和中华民族现代文明,形成有中国特色的影视技术美学,构建出中国特色的影视叙事和话语体系。

其次,新质生产力培育影视产业升级与结构改革的新动能。发展影视新质生产力的关键着力点是完善现代化影视产业体系,以影视产业的升级转型与产业结构的深度改革,实现中国影视的绿色高效高质量发展。习近平总书记强调:“要及时将科技创新成果应用到具体产业和产业链上,改造提升传统产业,培育壮大新兴产业,布局建设未来产业,完善现代化产业体系。”新时代的影视产业进入品牌化、差异化、多元化的阶段,资本投机、类型跟风、粗制滥造的影视作品已逐渐失去存活土壤,头部公司、中等规模公司和独立制片公司协调发展的格局已基本形成。但影视产业布局亟待不断优化、产业转型升级需要持续提级、产业发展的效益有待提升空间、产业结构配置有待深化改革。影视作为高风险投资、集约化生产的产业,其项目全过程监管的重要性毋庸赘言,保障制作流程的高效、确保从前筹备到后期宣发的有效衔接、科学的预判并应对不可控因素等,才能最大程度规避风险从而成功运作完成影视项目,更专业的职位分工、更明确的工作细则、更规范的管理条例,应该成为符合中国国情的未来影视产业发展的基本态势。形成影视新质生产力,意在持续为影视产业升级与结构改革提供新动能,提升改造传统影视产业、培育布局新兴产业与未来产业,构建自立自强、可信可靠、有核心竞争力、现代化影视产业体系,达到中国影视产业稳定增长、区域协调发展,实现绿色高效高质量、可持续发展的目标。

第三,新质生产力引领影视人才培养与学科建设的新方向。发展影视新质生产力的重要环节是打造新型影视生产方式,形成影视人才、科技与教育的良性循环,完善影视人才培养和学科建设等机制。习近平总书记强调:“发展新质生产力,必须进一步全面深化改革,形成与之相适应的新型生产关系。”虚拟拍摄、数字灯光、动作捕捉、视听特效等新技术的应用普及,改变了影视传统导演、表演、摄影、声音、剪辑等行业的工作思维、内容、标准,使得一些传统工种消失的同时催生出新生的专业工作岗位。生产方式的急速转变,促进影视新质生产力的形成和发展,在持续推动劳动者、劳动资料与劳动对象实现跃升的同时,还要打造顺应影视新质生产力的生产关系,疏通阻碍新质生产力发展的堵点及卡点,不断提升生产要素的高效配置效率。习近平总书记强调:“要按照发展新质生产力要求,畅通教育、科技、人才的良性循环,完善人才培养、引进、使用、合理流动的工作机制。”人才无疑是促进中国影视发展的重中之重,以人工智能为代表的科技与新兴产业,挑战了传统影视行业的生产主体,甚至重新定义了影视艺术与产业的诸多概念和范畴,影视的功能、价值与影视的教育体系、评价体系、学科体系都面临新的界定。发展影视新质生产力,即要充分激发新型影视人才的能动性和创造能力,发挥新型影视人才的专业性和专业能力,提升影视人才掌握新质生产力工具的水平,充分体现影视专业人才组合生产力的配置能力,培养出与现代社会生产力相契合的、符合影视新质生产力要求的高层次、高素质新型人才。

总之,在中国式现代化及文化强国的建设进程中,发展影视新质生产力,是数智时代中国影视高质量发展的新机遇和新挑战,也是我们迫切需要面对的重大命题,要求我们要有更多、更深入、更全面、更长期的理论思考、顶层设计和实践探索。

(作者系陕西省文艺评论家协会主席,西北大学电影学院院长、二级教授、博导,天津师范大学讲座教授,青岛科技大学兼职教授)

中国电影艺术研究中心 电影文化研究部专版

《草木人间》： 动人故事的千年回响

■文/徐驰

《草木人间》作为导演顾晓刚的“山水图”系列之二,承袭了第一部《春江水暖》特有的镜头风格,营造出极具中国山水画特征的江南图景。在精致的形式背后,顾晓刚也意图通过组合多个不同类型的主题,丰富本片的内容表达。

在影片中,顾晓刚围绕“人”,创造了三组主题:人与自然、人与欲望、人与。在一部作品中涵盖多个内容迥异、反差巨大的主题,容易让作品的表达有蜻蜓点水之感,也容易影响其叙事的连贯性。但《草木人间》对此问题的处理无疑是成功的。究其原因,一方面得益于编剧与导演的用心,另一方面与影片与“目莲救母”故事之间的互文性理解有关。

《草木人间》对人与自然的表达,不仅源于顾晓刚对探索中式电影美学的形式需要,也与“目莲救母”故事的叙事逻辑密不可分。在“目莲救母”故事中,目莲成功救出母亲依靠的是自己的孝心和佛祖的慈悲开示。其中的关键是佛祖这类强大力量对人的命运的绝对掌控。敬佛则生,欺佛则亡。

这一点在《草木人间》中表现为:身处自然则生,离开自然则亡。吴苔花在采茶时与自然和谐共生,她是幸福的。当她离开茶园(自然)进入城市,便逐渐陷入癫狂之中。虽然何目莲配合警方捣毁传销团伙,但只是在形式上救出了母亲。“梦想”破灭的吴苔花仍然处在长时间的精神异常状态中。直至她被儿子背入山中,才被山喊醒、得以重生。

这一点在传销窝点被捣毁前,吴苔花在衣服上发现茶虫的一场戏中表现的更为明显。茶虫是茶园的化身,发现茶虫的吴苔花似乎回归自然中,很快发现了传销的真相。但茶虫并不是真正的自然,所以看似回到自然的吴苔花很快被重新拉回残酷的现实之中。“目莲救母”故事的原有内涵,无疑加深了对影片所表现的“人与自然”关系的理解。

“人与人”和“人与欲”是《草木人间》中着重表现的另一类主题,且内容相当丰富。人与人的关系涉及亲情、爱情、友情。人与欲的关系设计人对金钱的欲望、对爱情的欲望、对实现自我的欲望。

这两组主题,除了在互文性理解层面具有上述特点,也将《草木人间》融入“目莲救母”的叙事传统中,让它与故事本身的叙事传统形成了强烈互动。

“目莲救母”故事最重要的主题之一是劝善惩恶。但当静止的宗教教义面对动态的人情世态时,“罪”与“罚”的矛盾便难以调和。事实上,围绕“罪”与“罚”,“目莲救母”故事确实分出两个不同支流。其一以清朝万历年间郑之珍所作的《目莲救母劝善戏文》为代表。在戏文中,刘青提的罪孽既有品德的恶劣,如毁桥、欺僧;也表现为她对佛教所倡导的禁欲主义的反抗

和对人生享受的追求,如开荤。因此,虽然郑之珍意图批判刘青提,但从作品所呈现出的效果看,这种批判是无力的,甚至弱化了刘青提的某些“罪孽”。第二类以清代张照的《劝善金科》为代表。他不仅将刘青提的所有罪孽全部归于其品性的败坏,还删去了刘青提为自己辩护的内容,使刘青提所受惩罚更加合理。

在《草木人间》中,吴苔花所受到的惩罚(人财两空)是因为她的贪念,但贪却不只她独有。何目莲贪恋独立,所以误入骗子公司;老钱贪恋爱情,所以没有及时制止吴苔花的行为任其发展;甚至未出镜的目莲之父也贪,他贪恋自由,所以抛弃妻子。众人皆贪,受罚者却只一人。

其次,吴苔花的罪不是主动犯罪,而且被人利用了。正如片中传销组织对她的洗脑过程所表现的,吴苔花的贪是一步一步被激发出来的。犯罪

分子利用了她的欲望,也利用了她的善良,因为吴苔花最终的梦想只是成为一个“独立的、自立的、自强的、独立的女性”,“活出自己的样子”。这显然是郑之珍《目莲救母劝善戏文》中的刘青提的现代翻版。

顾晓刚无意间站在郑之珍一派,通过弱化目莲母亲的罪,表达故事人物对传统理学、传统观念的反抗,表达了对人和人生更深刻的思考。

作为第十四届北京国际电影节开幕影片,《草木人间》的特点不仅表现在导演对中式镜头美学的探索,也不表现在作为“反诈2.0”对社会热点问题的关注。当我们目光投向更久远的历史中,便能发现本片对中国优秀传统文化创造性转化和创新性发展所作出的积极且成功的尝试。也正是通过与历史的互动,“目莲救母”故事的古老众生才得以回响于现代光影之中。

《井冈星火》： 点亮精神星火，回答时代之问

■文/陆绍阳

重大革命历史题材作品既需要展现正确的历史观,又需要具有鲜明的时代性,还需要体现出足够的艺术追求与价值导向。电影《井冈星火》不仅呈现了革命历史题材作品的叙事特点,还通过对历史的传承与艺术的创新,进一步彰显革命精神的永恒魅力,激励当代观众砥砺前行,在理想信念的指引下积极奋斗。

为什么星星之火可以燎原?回首历史,井冈山时期是中国革命史上一座重要的里程碑。首先,《井冈星火》完整展现井冈山斗争的全过程,从军阀混战、南昌起义、秋收起义到三湾改编、三月失败、朱毛会师,再到古田会议等,它呈现的不仅是一幅历史画卷,

更是一部关于磨难、奋斗和胜利的动人史诗。这部影片之所以引人入胜,不仅在于其精湛的制作,更在于其深刻的历史内涵。它展现了以毛泽东同志、朱德同志为代表的老一代无产阶级革命家点燃了“工农武装割据”的星星之火,回答了“中国的红色政权为什么能够存在”的历史之问,探索出一条道路。《井冈星火》横跨这段惊心动魄的历史,将其中的信仰、力量 and 希望淋漓尽致地呈现出来,让情感、精神和信念的火炬传递下去,鼓励一代接一代的人奋力开山凿石,让这些道路历久弥新、不断拓展、永续延伸。

其次,《井冈星火》的创作者站在

历史和时代的高度,精准诠释了井冈山精神。1965年,毛泽东重上井冈山。他在井冈同江西省委负责人交谈时说:“井冈山道路的探索是中国革命最关键的一步。”对于中国革命来说,毛主席在井冈山建立根据地的时候,正是中国革命进入空前低潮之时,毛主席在井冈山竖起的旗帜,井冈山革命道路的榜样,就像黑暗中的一盏明灯,照亮了中国革命前进的航向。影片巧妙地传达了“坚定信念、艰苦奋斗、实事求是、敢闯新路、依靠群众、勇于胜利”的井冈山精神,正如漫长历史中的定向灯塔,照亮前行之路。《井冈星火》不仅是一部电影作品,更是一次对历史的回顾和审视,和对那段英雄

岁月的铭记和致敬。影片准确把握了井冈山时期的精神实质,展现了历史的光芒和人民的伟力,让我们深切感受到井冈山精神的永恒价值,也照耀着我们追寻真理、探索复兴的伟大征程。

最后,从领袖到普通的群众,革命者的形象被生动地塑造,观众得以一窥那个时代下人们的英勇与坚韧。《井冈星火》中的领袖作为革命风云中的引路人,呈现出超凡的智慧、毅力和胆识。毛泽东作为革命的核心领袖,也以其坚定的信仰和无畏的勇气引领着革命队伍前行。另外,电影特别提到卢德铭,尽管只有三场戏,但每一幕都生动再现了他与毛主席之间的默契与战友情谊。卢德铭年仅22岁,他在革命事业中英勇牺牲,留下无尽的遗憾。当卢德铭牺牲的消息传到毛主席的耳中时,他也怒吼:“还我卢德铭!”这些形象的真实塑造赋予了影片更丰富的人文内涵,让观众更加深刻地理解了特殊历史背景下普通人的悲欢离合。在《井冈星火》中,每一个角色都在历史的洪流中展现出自己的肝胆英雄气,无论是高瞻远瞩的领袖还是平凡坚毅的群众,都共同谱写了那段波澜壮阔的革命岁月,让我们深刻领悟到了那段历史的风云际会和人间正道。

总的来说,《井冈星火》以其深远的历史立意和高瞻远瞩的创作视野,展现了一幅充满鲜活历史风貌和宝贵精神财富的革命历史画卷,它所描绘的“星星之火,可以燎原”的精神光芒也将持久照耀,在时代的长河中引领奋进,永不熄灭。

(作者系北京大学新闻与传播学院教授、第36届中国电影金鸡奖故事片评选委员会委员)

