

在光影世界里 感悟思想伟力、践行文化使命

■文/黄晓伟

中国电影博物馆是纪念中国电影诞生100周年的标志性建筑,其建设发展承载着党中央、北京市委、文博行业、广大人民群众以及社会各界的热切关心、鼎力支持和殷切期待。面对新征程、新的文化使命和人民群众精神文化新需求,在贯彻落实习近平文化思想的工作实践中,中国电影博物馆要聚焦充分发挥宣传思想文化重要阵地和公共文化服务窗口作用,做好新时代电影发展成就的记录者、电影红色内涵的阐释者、电影科技落地的探索者、电影文化交流的传播者,努力推动中国电影博物馆成为引领人民群众感受美好生活的承载地、激励人民群众建设美好生活的能量站和凝聚社会力量共筑美好生活的追梦人。

更好发挥铸魂育人作用, 让“有意思”的展陈教育 变得更加“有意义”

中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化,物质富足、精神富有是社会主义现代化的根本要求。在2024年3月参加十四届全国人大二次会议江苏代表团审议时,习近平总书记专门叮嘱广大文博工作者:“要把博物馆事业搞好。博物馆建设要更完善、更成体系,同时发挥好博物馆的教育功能。”

博物馆是保护和传承人类文明的重要殿堂,以其实物性、体验性和公共性,让人民群众在参观和互动中增加文化认同、规律认知、心灵培育、美学引导,进而促进人的全面发展。中国电影博物馆的基本陈列和各类主题展览,全面系统展示了我国电影发展历程和电影制作流程,特别是当前中国电影取得的最新发展成就,是开展“五史”宣传教育的重要资源库。作为全国爱国主义教育示范基地、首批博物馆类铸牢中华民族共同体意识教育实践基地和首批北京市党员教育培训现场教学点,我们持续深挖电影中的红色内涵:以影片主创见面会、电影科普课堂、光影知识乐园等形式举办“光影看中国”系列活动,传承弘扬中国共产党人的精神谱系,有关教育案例先后入选国家级“大思政课”优质资源精品项目,荣获行业优秀教育案例奖项;立足延安电影团的发展历程,以口述史和专题研究的方式编纂出版《延安电影团红色“影”记》,赓续延安精神和红色血脉;依托基本陈列和主题展览提炼形成《同心共筑 光影同行——民族电影展览专线》,从电影视角展现中国共产党民族工作的伟大成就;挂牌成立“电影史研究所”,以研究工作落实“大历史观”,展现电影在推动思想解放、提振民族精神、促进社会进步等方面的独特作用。《奋进新征程 电影新时代——中国电影艺术成就展》获得“北京市博物馆优秀展览评选特别奖”。展望2025年,全馆正在加快推进中国电影诞生120周年专题研究和系列活动策划,旨在以高水平交流系列的展览展映、社会教育和文化交流活动,向中国电影诞生120周年献礼。

更好发挥辐射带动作用, 让“有特色”的硬件资源 变得更加“有优势”

电影是艺术和科技的结晶。作为目前世界上最大的国家级电影专业博物馆和国内首家电影专业的国家一级博物馆,中国电影博物馆拥有全亚洲最大的IMAX GT激光巨幕影厅(银幕高28米、宽22米)、近1800平方米的亚洲最大室内锥形LED挂屏和全球第一个5G/8K影厅,设有国内外唯一常年免费、完整放映胶片电影的影厅,并且是唯一一家收藏并展示北京冬奥会开幕式大屏幕及影视技术系统的公共文化服务机构。

围绕观众日益增长的美好精神文化生活需要,我们努力发挥技术优势、创新服务内容、让博物馆由“爆红”“网红”走向“长红”“常红”。一是拓展数字场景打造特色参观体验。冬奥大屏、8K规格卷轴屏和环形挂屏的总面积超过3500平方米。我们有效整合三套屏幕的播放系统,开通“一键播放”功能;结合建党、国庆等党和国家重要纪念日,二十四节气和端午、七夕、重阳等传统

节日,打造出9项主题、33组画面、132个“四屏联动”视频,让观众在绚丽的发展图景中为党和国家骄傲、为中华民族自豪,为自己生逢在这个伟大时代而庆幸。二是凝聚社会资源引进“定制”展览内容。2024年开年,引进由国家中影数字制作基地为我们量身制作的“四屏联动”高清影片《追梦中国》(影博特别版),全景式展现高铁复兴号、港澳大桥等15项新时代重大科技创新成果。在之后的新春佳节,我们又与PNSO啄木鸟科学艺术小组合作,共同举办“中国想象力——中国恐龙”科学艺术视觉展,以诸城暴龙的动态海报、翼龙飞翔的光影变化和国内各省发现的代表性恐龙,“复原”中生代的自然环境,吸引观众扶老携幼“龙年赏龙”。三是举办首映仪式丰富红色教育资源。探索“以服务 and 资源换藏品”的新型征集模式,联合出品方和电影频道举办《三大队》《穿越烽火》等主旋律影片首映式,在“还原”影片故事时代背景、邀请主创分享创作经历的同时,收藏影片拷贝并纳入红色教育资源库。

四是搭建专业平台再现经典佳作魅力。作为中国影协电影博物馆工作委员会会长单位,我们与成员单位共同成立“红色线上影院”开展线上直播,高频次宣传党在各个历史时期领导人民取得的伟大胜利与光辉成就,与社会生活相互呼应,引发观众情感共鸣,仅2023年就直播106场,单场最高观众超19万人。下一阶段,结合总书记关于“新质生产力”的重要论述,我们将探索把更多现代科技应用到博物馆研究、收藏、保护、阐释、展示等工作当中,分步推进基本陈列、特别是互动设备的现代化改造,积极推介前沿电影科技应用,提升人民群众对中国电影发展成就的获得感幸福感。

更好发挥民生窗口作用, 让“有热度”的文化服务 变得更加“有温度”

进入新时代以来,人民群众的精神文化生活也呈现出更加迫切和更加多样的需求。一面是博物馆“井喷式”增长的观众量:2022年全国博物馆年接待观众量达到历史性的5.78亿人次,2024年春节期间的博物馆观众量达到7358.01万人次(同比增长98.6%);另一面则是博物馆观众的“身份觉醒”——他们正在由被动的接受者变为主动的体验者。

文化需要在人民的美好生活需要中居于特殊地位。面对观众持续高涨的参观观影需求,我们积极践行“博物馆是民生窗口单位”的服务理念。一是认真接听即办倾听观众心声。全方位收集观众意见建议、主动回观众留言,完成一系列功能提升改造项目。2021年以来,观众线下意见的好评率平均每年上涨11个百分点;2023年意见建议办结率首次达到100%。二是深化主动治理提升服务品质。通过综合部室全员全时支援一线服务窗口、挖掘培育馆内讲解力量、制定实施大客流应急保障方案、建立完善志愿服务体系、修订开放服务流程、设立周一专场接待日、开通重点文物和场景视频讲解、推出文创雪糕等一系列举措,平穩应对超大客流。三是联动社会力量扩大服务供给。打造属地中小学退休教师、高校学生、文明引导员和教育资源共建校学生共同参与的志愿者队伍,“银发族”光影讲师团、“柠檬黄”文明引导员、“志愿蓝”高校大学生和“红领巾”少

年志愿者共同构成一道弘扬新时代文明风尚的靓丽风景线,为观众提供秩序维护和展厅讲解服务。中国电影博物馆赢得社会各界广泛好评:2023年入馆观众115万8780人次,超过建馆18年来接待服务总量的六分之一;2024年一季度入馆观众超过31万人次,单日最高入馆观众9026人次,微信公众号“粉丝”数突破100万,观众意见好评率达91.83%,省级以上媒体报道量超过72.81%,官媒和自媒体的网络信息总量同比增长3倍,均创历史新高。为了进一步优化外籍游客的文化休闲体验,我们正在加快安装境外银行卡受理终端,依托打造“入境消费友好型博物馆”和“全龄体验友好型博物馆”,让博物馆的“热度”变得更加有温度、更加有品质、更加可持续。

更好发挥交流互鉴作用, 让“有吸引力”的品牌项目 变得更加“有影响力”

文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。2023年3月15日,习近平总书记向世界郑重提出全球文明倡议。电影是世界语言,是融通世界、开展人文交流与对话、构建人类命运共同体的重要桥梁;博物馆是城市文化会客厅,在促进世界文明交流互鉴方面也具有特殊作用。

在中国电影博物馆活动品牌体系中,中华少儿电影配音推广展示活动创立最早,覆盖面最广、影响力最大。15年来,这项活动以电影配音为切入传播中华优秀传统文化,通过喜闻乐见的电影内容、参与性强的配音形式、丰富多样的配套活动,为青少年打造电影体验学习、艺术素养培养和社会实践展示平台,进一步增进他们的民族、文化、国家和情感认同。活动从2012年起走进港澳台地区,2020年起辐射至新加坡、澳大利亚、德国等国家。2023年,这项活动得到了480万海内外少年儿童和30余个社会组织的积极参与。活动举办期间,各地区的负责人表示,电影配音以普通话为桥梁,有效促进了港澳与内地人民的文化和情感交流;许多孩子的普通话水平明显提升,眼界不断开拓,对中华优秀传统文化的关注和兴趣明显增强。近三年来,我们还联合相关单位每年举办“多彩世界”国际青少年绘画邀请展,邀请海内外青少年运用水彩、剪纸、版画、彩铅等多种艺术手法,描绘自己心中的冰雪运动、生物多样性和世界文化遗产,并在馆内展出千余幅获奖作品。参赛范围从45个国家和地区扩展到60个,参赛作品也由近3万幅增加到4.3万幅。同时,我们正在筹备国际电影文化交流活动,以巡展、展映、讲座等多种方式,展现中国新时代的发展成就、社会发展的巨大变革和中国人民的幸福生活,以及中国电影人在艺术探索、科技创新、产业发展进程中展现出的文化内涵、价值追求、精神风范和中国智慧,让中国故事更加生动、中国形象更加鲜活、中华文化更加深入人心。

2024年是中华人民共和国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。中国电影博物馆要紧紧锚定“中国特色、世界一流”建馆目标,以“基础建设年”夯实制度体系、优化机制流程,以“服务提升年”加强品牌建设、提升服务品质,以“深耕拓展年”积蓄发展动力、促进功能提升,以新形象、新作为,在实现强国目标和复兴伟业的新征程上作出更多新贡献。

(作者为中国电影博物馆党组书记、馆长)

习近平文化思想与中国艺术文化精神研讨会 在北京师范大学举办

本报讯4月14日,北京师范大学举办“习近平文化思想与中国艺术文化精神研讨会”。此次研讨由教育部戏剧与影视学类专业教学指导委员会指导,北京师范大学艺术与传媒学院、中国文艺评论(北京师范大学)基地、北京师范大学中国艺术教育研究中心联合主办,邀请到多位文化研究领域知名专家学者参加,共同围绕习近平文化思想、中国艺术文化精神等议题展开深入交流。

教育部高校戏剧与影视学类专业教学指导委员会主任、北京师范大学艺术与传媒学院二级教授周星;中国文联文艺评论中心副主任、中国文艺评论家协会副秘书长袁正领;北京师范大学艺术与传媒学院院长肖向荣参加研讨会并致辞。北京师范大学艺术与传媒学院副院长、中国文艺评论(北京师范大学)基地执行主任杨乘虎主持致辞仪式,主题发言环节由北京师范大学艺术与传媒学院书法系主任晓勇主持。

周星表示,习近平文化思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分,我们要深刻感悟思想伟力,扛牢使命担当,以新气象新作为努力开创新时代社会主义文化建设新局面。袁正领表示,习近平文化思想为我们新的起点上担负新的文化使命提供强大的思想武器,从宏观的视角来看,新时代中国文艺应把握巩固和增强文化主体性,着眼人民性,立足现实世界。肖向荣结合自身经历和理论思考,从文艺创作方面

分享了中国艺术工作者如何在实践中阐释党的思想和党的精神,还分析了艺术教育应如何从中国优秀传统文化中汲取营养,从马克思主义的本土化和当代性找到自己的行为准则。

主题发言中,中央马克思主义理论研究和建设工程咨询委员会委员,中国毛泽东诗词研究会会长,原中共中央文献研究室副主任陈晋为学习贯彻习近平文化思想提供了更清晰的思路。中国艺术学理论学会会长北京大学艺术学院教授彭吉象表示,习近平总书记关于“两个结合”的理论思想,不仅是指引我们走向中国式现代化道路的正确途径,也是指引我们建构中国艺术学理论体系的必由之路。中国高校影视学会会长、中国艺术研究院研究员丁亚平就“习近平文化思想:文化传承的根本遵循”“电影艺术:传统文化与现代性的耦合”“电影的艺术精神:传统文化的技术‘刺点’与创造性转化”进行了分析。

中国文艺评论家协会副主席、北京师范大学中国文化国际传播研究院执行院长向云驹认为,文艺是世界语言,是不同国家和民族相互了解和沟通的最好方式,文艺工作者要讲好中国故事、传播好中国声音、阐发中国精神、展现中国风貌,而实现这一使命的文艺路径是文艺要在传承和弘扬中华美学精神中坚守中华审美立场、传承中华文化基因,展现中华审美风貌。中国传媒大学艺术研究院院长王廷信表示,将马克思主义跟中华

优秀传统文化相结合的过程当中,一定要注意“和”的精神贯穿性、持久性,一定意识到中国文化高级性。

北京大学艺术学院副院长李洋认为,视听文明是未来文明交互互鉴的主要形式。视听内容的生产超越了一般意义的影视剧创作,不仅是消费性的视听产品,还包括更为广泛的视听书写内容的交流和互鉴。视听文明还体现为由读者向观众的转化,文化的交流互鉴更多的是基于一种新的视听内容的融合与取代的差异。

北京师范大学艺术与传媒学院教授、亚洲与华语电影研究中心主任张燕认为,文化自信为新时代中国电影产业与文化建设提供了动力,全球文明倡议也对新时代中国电影的国际化创新传播指引方向,是推动形成交流互鉴,对外软实力传播的重要途径。

北京电影学院科研处处长、北京电影学院中国电影教育研究中心主任刘军认为,要紧抓对优秀传统文化、革命文化、先进文化三个方面的思考,深刻践行总书记的要求,要用代表国家水平的时代杰作,用新的技术支撑这种产业方式,来创造出这个时代的作品。

北京师范大学艺术与传媒学院副院长、中国文艺评论(北京师范大学)基地委员张璐从三个方面出发,对中国文化语境中的当代音乐评论进行分析:一是立足中国精神,开辟人文内涵;二是增强原创实力,打造本土精品;三是展示无愧于时代的优秀作品。(郑心怡)

代际视角下韩国百年电影史中的作者研究与产业结构 ——评范小青新著《韩国电影100年》

■文/张婷婷

为陌生文化和繁杂历史而困惑纠结的局面。

除了方法论的创新应用,作者还做了大量的一手韩文文献资料研究与“零距离”的电影人访谈,以具体生动的口述资料来补充和佐证历史细节的准确性。当前学界越来越重视口述实录的历史研究方法,它与传统的历史学研究不同,更偏向于从个人经验和主观感受的层面去了解历史事件的真实面貌,从而为历史学者提供更多的关于人类历史和文化的深入洞察。釜山国际电影节理事长李庸观称,书中珍贵的口述实录跨越了简单的问答,态度真挚并兼具问题意识,补充了新世纪以来学界对韩国电影历史研究资料缺乏的现状,令韩国电影历史的研究既新鲜又可信。因此,以口述历史的方式来辅助、佐证最近30年韩国电影大变化的历史,无疑是《韩国电影100年》的最生动之处。

范小青在书中不仅对有国际影响力的电影人进行了系统的介绍与访问,以大量的一手资料辅读以读者补充理解,还对孕育这样电影环境的韩国文化土壤和这些电影作者们的成功之路进行了分析。首先,书中无前例地对韩国电影的关键时期,即2000年以后的黄金20年进行了浓墨重彩的描述,一针见血地点出了“386电影世代”主导了千禧年前后民族电影的崛起与辉煌,这一批具有深刻民族思考的导演们就像一把打开韩国百年历史大门的钥匙,他们在世界舞台上取得的夺目成就不断印证与加强着韩国电影“开放性”与“革命性”的历史色彩。其次,她还对最近的女性电影人群体做了梳理,系统地整理了韩国女性导演群体的崛起过程,为读者整体理解韩国电影的提供了思考契机。书中指出,通过分析近年来的女性电影人创作实例,希冀饱含女性特色的电影能够成为韩国电影创造下一个百年辉煌的原始动力。这些不同世代联结而起的杰出电影人承上启下地关照着韩国电影百年史,在解放韩国电影困境的同时,也解放了被好莱坞文

化霸权压制着的民族文化想象力,让积极拥抱世界又不失民族特色的韩国电影成就了“韩流”在全球的流行。

“祛魅”学者“高冷范儿”, 兼具专业性与可读性

人们很容易对声名大噪的陌生文化产生一种神秘、神圣化的非准确认知,因此引导大众“祛魅”是人文社科学者的任务之一。英国当代著名文化理论家雷蒙德·威廉斯认为文化是“一种整体的生活方式”,这里的“整体”既是指大众日常生活和生活经验与文学艺术相结合的整体,也是指弥合了大众文化与精英文化之间的间隙与对立的整体。新时代的“文化大众化”建设不能仅对精英主义文化祛魅、为大众文化正名,以此促进大众文化的发展,还能突出人本价值,彰显民族特色。这本书就是文化大众化的一个范本,它是一本写给所有影迷的参考书,语言生动有趣,行文中文不乏学者智慧,甚至以大众喜闻乐见的流行语,比如“四大天王”“四小天王”和“四老天王”来讲述韩国电影创作者之间的传承,既有史学脉络,也不失通俗易懂的风趣,同时也暗合创作者对韩国电影“左右逢源”的特质总结。可以说,这本书专业可浅读,也能深阅,是当下少见的专业性与可读性兼备的电影史著作。

此外,《韩国电影100年》在史实准确的基础上把握住了韩国影像美学的发展方向,回应了韩国电影在不同时代下的发声。书中有关产业视角的全景分析,有各代际创作者的群像光谱,有大量独家业内访谈,还有珍贵的全彩印刷的数据图表,从历史、文化、政治、经济及民族心理等多个维度,为有兴趣了解韩国电影的读者,梳理出了一条专业的路径。全书以创作群体和产业结构为筋骨,集中梳理和构筑了韩国电影史的主要框架,对韩国电影的国族想象作出了客观分析,探讨了关于韩国电影创作群体如何应对电影产业的变化和发展,并借此完成自我革新和民族性表达的问题,是一次成果颇丰的韩国电影史实证性探索。

范小青认为,韩国电影正以其特有的“恨文化”底调和卓越的民族创造力征服了世界观众,而韩国电影的价值取向、突破方向和未来发展不仅是韩国电影人思考的问题,也是中国电影人可以借鉴、促进中国故事“走出去”的一个路径。以此为鉴,洞见艺术与技术、产业与文化的关系;以银幕为镜,洞见民族文化的美学传承和民族哲学心理的外现,以及在两者的共同雕塑下,国族形象的变迁。韩国电影的百年历史,正如作者所概括的“五方杂处,柳暗花明、左右逢源”。