

电影《点点星光》海报

电影《熊出没·重返地球》海报

电影《向着明亮那方》剧照

儿童电影：以爱与美之名

□ 彭静宜

彰显“以爱为美”

百年来,国产儿童电影在探索中不断成长,蕴涵着对儿童的殷切希望和人文关怀。在当前媒介融合的语境下,儿童电影作为真善美的影像符号和传播载体,其“以爱为美”的核心教育功能也得到更为充分的发挥和彰显。可以说,儿童电影的终极精神内涵就是爱——回归到艺术最本质、最原始的存在意义。爱,作为一种持续的永恒力量,引领着艺术不断前行。从《宝葫芦的秘密》以儿童本位描绘天真无邪的世界,捕捉童真童趣,到《我的九月》以儿童故事引发观众的童年记忆和怀旧情感,再到《八月》以儿童视角反观成人世界的复杂,不同时代的儿童电影以日趋多元的镜像讲述关于儿童的故事,塑造不同的儿童形象,承载正确的价值取向,彰显出多元化、多类型的特点。这些儿童电影向人们讲述以爱为核心的儿童理想、儿童故事、儿童心事以及儿童情感,勾勒出了一个不同于成人世界的儿童“乌托邦”。

近年来,《闪光少女》《寻找雪山》《天籁梦想》等影片在文化品质、美学创新和类型探索等方面引发关注,尤其是对爱与美的凸显,获得观众喜爱。荣获第33届电影金鸡奖最佳儿童片的《点点星光》,讲述了一所普通乡村小学里,一位不会跳绳的教练用短短一年的时间培养出世界跳绳冠军的故事。这部凝蓄着体育精神的励志作品彰显了精神美和力量美,赞扬了在艰难困苦中执著追求、永不言败的品质,体现了对当代青少年正确价值观的培养和引导。

电影《再见吧！少年》剧照

力求润物无声

在中国儿童电影诞生百年之际,儿童电影工作者更加意识到运用儿童电影对孩子们进行爱与美教育的重要性。对于创作而言,就是要在每一个环节精耕细作,不流于形式。《愤怒的小孩》中小主人公离家出走的各种细节令人啼笑皆非,究其根本是孩子渴望父母关爱而不得,展现了春风化雨、“陪伴才是对孩子最好的爱”的教育理念。

儿童电影不仅仅是在书写爱,而且是在创造爱;不仅仅是影片中创造爱,而应是全程都在创造爱。儿童电影的创作犹如教书育人一样,每个环节的电影工作者都是老师,都在每一个细节上进行着润物细无声的教育。《洋妞到我家》讲述了“互惠生”洋妞参与到一个中国家庭育儿过程中发生的一系列意料百出的故事。影片以写实手法再现了文化差异给家庭成员之间带来的误会和矛盾,让孩子成长,也让家长反思:对孩子而言,什么才是更重要的能力和更科学的培养方式,影片也充分展示了主创与时俱进的创作理念。

能否做到真正从实际出发,尊重儿童行为和心理特点,尊重每一个儿童,认真对待生命的成长,是每一个儿童电影工作者都要思考的问题。我们需要更多具有艺术个性、以爱为动力的儿童电影类型片。近年来,有创新表现的国产儿童电影不断涌现,如萌宠电影《小狗奶瓶》通过刻画小女孩与小狗相处的故事,对爱与陪伴、责任与尊重进行了思考;第34届金鸡奖最佳儿童片《再见吧！少年》讲述身患绝症的少年与时间赛跑,追逐音乐梦想,点燃短暂人生的励志故事;《熊出没·重返地球》对国产经典IP进行创新,在传统合家欢的基础上增添了科幻色彩;《冰上时刻》以冰球运动为线索,记录3个球童家庭的冰球生活,展现冰球运动对孩子成长的影响和父母对孩子追求梦想的支持……这些影片通过不同的类型,有效激发了少年儿童观众的感性鉴赏能力、理性思考能力、直觉判断能力与创造性的想象能力,也使儿童电影成为爱与美的承载者与践行者。

唤起更多共鸣

真善美的价值观、伦理观、道德观是世界范围内儿童电影的普遍追求;生产美、表达美、传播美是儿童电影创作永恒的使命。儿童电影往往比成人电影更能让不同国家的观众产生共情共鸣。

当前国产儿童电影显现出国际表达与传播的潜力。不久前在第25届纽约国际儿童电影节获得最佳长篇电影奖的国产动画片《向着明亮那方》,不仅以现实主义风格呈现了普通人的生活日常,而且影片中采用的水墨动画、剪纸艺术等形式独具中国传统文化魅力。整部影片以爱为叙事主线,传递了真善美的信念,既彰显了中国儿童电影成熟的美育力量,也成为中国美学对外传播的

一个范本。

2018年,教育部和中宣部共同发布了《关于加强中小学影视教育的指导意见》,意见明确指出,要充分发挥优秀影片在促进中小学生德智体美劳全面发展中的重要作用,把影视教育作为中小学德育、美育等工作的重要内容。以儿童电影对孩子们进行教育的目标,是培养全面发展的人,促进少年儿童的人格完善。我们迫切需要升级儿童电影的美育观念,在儿童电影创作的每一个环节中都弹奏出不可替代的、属于儿童自身审美的天籁,培养、浸润、熏陶少年儿童发出对世界的爱、对电影的爱,也感知世界的美和电影的美。据《人民日报海外版》

文化是民族的精神命脉,文艺是时代的号角。文艺工作者要坚持以人民为中心的创作导向,挖掘中华优秀传统文化的思想观念、人文精神、道德规范,把艺术创造力和中华文化价值融合起来,把中华美学精神和当代审美追求结合起来,用光影艺术还原历史、观照时代,推动文艺创作高质量发展。作为一名影视导演,我特别关注每个时代的细节,这也是我最初被《风起陇西》剧本吸引的原因。这是一部三国戏,但没有把故事聚焦在观众熟悉的刘备、曹操等大人物身上,而是从普通人的视角,展现了陈恭、荀诩等被裹挟在时代洪流中的平凡人物的坎坷命运。

《风起陇西》对我来说是一次有挑战的尝试,24集的体量可以承载丰富的内容表达,也提供了足够的创作空间,在更多细微处还原那个时代。剧中有个场景是陈恭与翟悦的婚礼,我们专门请了礼仪指导给演员示范那时的婚礼规程,让观众感受中国传统文化中礼仪习俗的讲究。看起来极其朴素的仪式和场景,却让新人感到幸福和满足。一个个简单而温馨的细节,构成了那个时代人们真实的生活状态。

在拍摄过程中,我也会不断和主创们探讨如何更好地呈现人物形象以及人物之间的关系。每个角色都有自身的诉求和需要,人物的性格和立场会决定他对每件事的不同态度与选择,而不仅仅是服务于某段剧情或是提供某个信息。这样塑造出来的人物形象才会更加立体鲜活,把历史的烟火气和真情实感贯穿到故事里。

想要把历史故事讲得生动,环境氛围的营造也不可或缺。那时候人们盖的房子和使用的器皿都取自天然材料,衣服以麻和粗布为主,没有太多的工艺感,这些我们在道具和服装上都做了相应的还原。拍摄中光线的使用也尽量追求自然柔和的效果,比如夜晚的烛光、阴天的散射等。一些自然风光的取景也希望表现出古意,让观众感知那时蜀地和魏地的样子。

回望历史,我们可以感受到与剧中人命运和情感的共振。他们也要每天工作,要处理好职场中与同事的关系,要面对生活中可能出现的种种问题和意外。尽管时代不同,但生活的本质是相通的。和如今相比,剧中人所处的时代可谓艰难时世,但是他们依然抱有积极的心态,鼓舞观众倍加珍惜今天的美好生活。

当下世界范围内的文艺创作都在寻找英雄与普通人之间的共性,努力让英雄“落地”。在三国故事里,人们心目中的诸葛亮似乎总是英明神勇、足智多谋的,其实他在蜀国并不总是能呼风唤雨,有时也会面对阻力和质疑。通过这部剧,我想让观众看到诸葛亮作为普通人的一面,看到他有时也会疲惫、无奈。而他之所以能为世人所敬仰,正是因为他能够在关键时刻坚持自己的信念,实现自己的抱负,兑现自己的承诺,同时也给予他人精神力量。

博大精深的中华文明是中华民族独特的精神标识,是当代中国文艺的根基,也是文艺创新的宝藏。三国人物和故事具有独特的文化魅力,与历史上每个时代的文化发展成果一起,共同形成了中国优秀传统文化的精神内涵。我也期待《风起陇西》能够吸引更多海外观众,让他们对中国历史文化产生兴趣,更加了解中国和中国人民。

据《人民日报海外版》

用光影艺术还原历史观照时代

□ 路阳