

让现实主义光辉映照中国电影未来

——中国电影人谈新时代创作

□ 任沁沁 李文哲

在疫情冲击和产业变革双重影响下，中国电影产业迎来新发展机遇的窗口期。在机遇与变革并存的时代浪潮中，每个电影人都是参与者、实践者，也是推动者。

面向人民、聚焦时代、观照现实，这是新时代对中国电影提出的课题。电影如何更好与时代生活的火热图景交相辉映？日前，在河南郑州举行的2020年中国金鸡百花电影节上，这个课题引发中国电影人的思考。

现实的沃土：中国电影的源泉

千百年来，来自现实生活、散发着泥土芬芳的咏叹，形成了中国文学和艺术的现实主义源头。

“现实沃土浇灌出了中国电影繁荣发展的参天大树。”中国电影协分党组书记、驻会副主席张宏说。

今年的疫情曾一度令电影界进入“严冬”，但影院有序恢复放映后，市场加温的速度远超想象。

“熬过了漫长、隔离、孤单的日子，人们急切回到影院，渴望真切鲜活的荧幕故事。”中国电影基金会理事长张丕民认为，创作者、艺术家更应清醒地思考，以怎样的作品承担起当代社会责任。

中国电影股份有限公司总经理傅若清指出，无论是书写为全面建成小康社会而拼搏奋斗的发展历程，还是反映中国人民上下一心抗击疫情的艰苦斗争，都为取材于现实的中国故事赋予温润人心的“精神底色”。以中国故事展现中国精神、中国力量，正是当代电影人的使命和担当。

“艺术来源于生活，群众是我们的创作源泉。”主演过《白毛女》《党的女儿》等影片的92岁老艺术家田华说，“我没离开时代、没离开生活、没离开人民，还要尽最大努力发出光和热。”

据悉，田华明年将参加一部抗击新冠肺炎疫情主题影视作品的拍摄，继续为观众演绎角色。

“现实主义是电影的永恒话题。”张丕民说，在中国电影从“大国”向“强国”迈攀登的

关键时刻，只有现实主义力作才能在国际上为中国电影争得应有的民族尊严。

时代“在场者”：把镜头对准大地

20世纪80年代，国产电影曾诞生了一大批以现实主义创作方法表现中国的现实、反映人们真实思想情感的电影，中国电影的艺术质量和思想质量得到空前提升。

“这一时期的辉煌就是由改革开放、思想解放带来的。”78岁的导演谢飞指出，在新的历史拐点，全球进入电影发行与网络联合的时代，中国电影如何再现辉煌，需要电影人进一步解放思想、守正创新。

现实主义的创作方法与创作观，是一代代电影创作者一生的追求和重要课题。

导演李少红说，20世纪80年代以来，中国电影的发展伴随着整个国家政治经济发展的过程，国产电影的很多优秀作品都与时代息息相关。

“它们讲述了一代代人如何寻找人生支点，如何将生活与时代接轨。”李少红认为，这些现实主义作品精确地踩在

“时代热点”上，传达了创作者看待世界和社会的眼光，成就了经典。

谈及现实主义及其创作，导演王小帅说：“导演就是一个讲故事的人。最能触动我的，是人们价值观的变化、情感的撕裂，以及将这一切囊括其中的无比丰富、变化巨大的时代。”

王小帅说，他想作为一名时代的“在场者”，把摄影机对准现实中的人，讲述并记录他们的故事，为时代留下影像与记忆。

在万物互联的5G时代，电影人更应把现实主义传统注入技术革新的创作潮流里。傅若清认为，中国电影要探索更具差异化和独特性的呈现方式，以现实作品的价值回应观众的热切期盼。

寻找好题材：映照当代中国

什么是好的现实题材电影？中国电影家协会副主席尹力认为，好的现实题材，能令观众走出影院还有所思考，能让每个人的命运都得到映照。

在中国960万平方公里的

大地上，14亿人民正在上演波澜壮阔的活剧。“这些为电影艺术创作提供了丰厚素材。”尹力认为，情感共鸣是现实主义电影的魅力所在，用逼真的质感呈现出的现实能让观众看到，他们的生活也是一种艺术。

“只有活在现实生活里面，我们才有力量。”《一点就到家》导演许宏宇说，“现实主义是一个空间、一个社会、一个时代，呼吁我们去拥抱当下所发生的一切。”这部讲述3个年轻人从大城市回到云南古寨创业的现实主义影片，作为本届电影节开幕影片日前在郑州首映。

这些年，许宏宇一直在寻找反映现实生活的题材，“活在当下，就是追寻本心的旅程，这也是年轻人回归乡村的真谛。”

张宏建议，中国电影人应立足于中国人不断奋斗、书写中国传奇的坚实大地，深切雕刻民族奋进的灵魂，以内生动力追求电影的高质量、内涵性发展，在全球文化重构的格局中传承、引领中国文化。

现实主义的光辉，不仅映照中国电影的光辉历史，也将照见它的恢宏未来。

福州三坊七巷引游人

中秋和国庆长假期间，福州三坊七巷历史文化街区内存游人如织，鳞次栉比的明清古建筑和浓郁的闽都文化让游客们流连忘返。图为游客在三坊七巷历史文化街区选购文创商品。

新华社记者 姜克红 摄

今 雨 轩

人民需要好电影

□ 任沁沁

第35届大众电影百花奖选出了百花奖九大奖项，以“小人物”故事谱写共和国成长史的《我和我的祖国》获最佳影片奖。

综观本届获奖影片，不论是展现人民身边楷模的《烈火英雄》《中国机长》还是表达对生命珍惜与尊重的《我不是药神》，抑或是诠释别样青春的《少年的你》，一大特点是扎根现实沃土，以艺术激情和生动光影讴歌伟大时代中普通人的梦想，刻铸民族奋进之魂。

人民喜爱的影片自然具有扎实的群众基础。梳理走过58年的大众电影百花奖，越来越多获奖及入围影片书写人民命运、呈现社会变革、反映时代变迁。它们对社会问题的犀利发问、对时代潮流的积极反馈拨动了观众心弦。立得住、传得开、留得下的好作品必是培根于大地、关注着现实、映照了

人心，定是兼有人民性、艺术性、时代性，充满人情味、现实感、大情怀。

人民是中国梦的实践者，人民追求美好生活的真切愿望与中华民族伟大复兴的梦想紧密相连。如何以影像的方式，对现实与历史、当下与未来、光荣与梦想展开审美想象、情感转化和艺术创造，让电影更好地与时代生活的火热图景交相辉映，是当代电影人思考、探索的重要命题。

人民是历史进程的实践者、推动者。人民的精神文化需求是文艺和文艺工作者永恒的出发点与落脚点。唯有扎根人民才能创作出人民需要的好电影。斗转星移、岁月变迁，涤荡人心的中国故事一直在上演，恢宏刚健的大国气象总是被传扬。人民需要高级审美，时代呼吁深刻洞察，讲述中国故事、展现大国气象的好电影必将在时代的滚滚洪流中不断涌现。

文化 资讯

500余部影片将在丝路国际电影节展映

本报讯 第七届丝绸之路国际电影节将于10月11日~16日在陕西西安举行。在电影展映单元，500余部国内外优秀影片将在户外广场、电影院线和线上平台与观众见面。

据了解，户外展映将在陕西省近40个户外场所放映经典影片近200场。为表达对“最美抗疫者”“最可爱的人”“最美扶贫人”的敬意，还将在唐都医院家属区、陕西省军区和周至县竹峪镇等地组织专场放映活动。

10月8日~10月16日，来

自全球37个国家和地区的102部影片将在电影院与观众见面，其中全球首映1部、亚洲首映3部、中国首映5部。本次展映首次采用票房分账模式与影院合作，成为丝绸之路国际电影节迈向市场化、商业化的重要一步。电影票预售于10月4日在猫眼平台启动。

在影院展映的同期，广大影迷还可以在爱奇艺客户端和西影视频（西视网）上观看400余部影片。线上展映将进一步扩大丝路国际电影节影响力。

（蔡馨逸）

北京举办文创大赛挖掘中轴线文化内涵

本报讯 为深入挖掘北京中轴线的文化内涵，由北京市文物局、北京市文化投资发展集团共同主办的2020北京文化创意大赛文博创意设计赛区赛事讲座活动近日在北京举行。

北京市文物局相关负责人表示，作为世界上现存最长、最完整的古代城市轴线，北京中轴线今年首次纳入文博赛区正式比赛项目，为本届北京文创大赛增添了新的历史文化内涵，进一步拓展和丰富了大赛主题演绎空间。

据介绍，此次文创大赛征集范围包括以北京中轴线文化为基础的文创衍生品设计，包括文创产品、设计稿件、文化IP等作品形式，旨在结合中轴线中的文博元素、建筑特征、文

物古迹，通过创意创新，呈现中轴线的历史内涵和文化内涵。征集截止时间为2020年10月15日。

北京中轴线蕴含着中华民族的文化底蕴、哲学思想，体现了大国首都的文化自信。2012年“北京中轴线”被成功列入《中国世界遗产预备名单》。

2012年以来，北京市对中轴线文物的维修保护经费投入5亿多元，先后开展了景山寿皇殿、先农坛“一亩三分地”、天坛、社稷坛等重要遗产点的维修保护、腾退开放、展示利用工作。同时提升中轴线遗产点的保护管理水平，扩大公共文化场所，逐步改善中轴线遗产风貌。“北京雨燕”作为中轴线特有物种，成为活化的中轴线符号。（罗 鑫）

2020年全国电影票房突破100亿元

数据显示，截至10月3日13时，2020年全国电影票房累计突破100亿元人民币，总观影人次2.71亿，累计场次达2648万。图为在江西省赣州市一家电影院，观众正在准备进场观看电影。刘力鑫 摄

品 读

□ 冯朝辉

中国诗与中国画是我国传统文化的重要表现形式。虽分属于语言和造型两个艺术种类，有着各自的审美特征，然而二者间却紧密相连。中国诗与中国画在文化基础、境界追求，以及对情与意的表达上是一致的。正因为此，在中国文化的演进过程中，诗与画成为中国文人表达情志的两种重要手段，是“诗是无形画，画是有形诗”“诗中有画，画中有诗”等关于诗画关系的经典表述。

翻开中国历代名人大字典，诗人与画家不在少数，兼善诗词、绘画的大家，亦占有不小的比例。在受禅宗思想深刻影响的唐宋时期，出现了唐代王维、皎然，五代贯休、巨然，北宋惠崇、苏轼，南宋法常等既是诗人亦是画家的文人名士。他们的诗词、绘画都充分体现了中华传统文化的精髓。

我们今天品读、吟咏中国诗，欣赏、创作传统中国画，也必须对中国传统文化精髓有深切体悟，否则可能会陷入“只见树木不见森林”的境地。

中华优秀传统文化是中国诗与中国画共同的根基。中国

“孪生姊妹”：中国诗与中国画

诗与中国画本身也是中国传统文化精华的集中体现，它们深受中国传统文化滋养，有着高度的文化同一性。从文者、习画者离开了对中国传统文化的学习，单取诗词、绘画之形，虽异常刻苦，往往也只得其表，难取其里。同理，欣赏者如果没有对中国传统文化的理解与把握，在优秀的中国诗词与中国画面前，也将难以体味出其丰富的意蕴与妙处所在。

境界是中国诗与中国画所崇尚的追求。伴随禅宗思想的演进，中国传统文人对境界的追求更上层楼。禅宗对“空性”“顿悟”的认知，也深刻塑造了中国文人对文学艺术的理解和创造。中国诗与中国画在唐宋时期的高度发展，正与此有极大关系。

禅宗对中国古典文艺美学影响的重要表现之一，就是使中国文人的审美经验与审美追求臻于境界化。代表人物首推唐代诗人、画家王维。王维的诗与画充分体现了对“空、远、静、寂”的境界的追求。王维于“有”中透视“无”，以禅境入诗

境、画境。苏轼评价王维：“味摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗”，可见王维的诗境与画境是统一的。王维的诗画虽常常隐退对人物的描写或描绘，但他却让笔下的山水有了呼吸，剥离出其独立自在的精神，营造出“空、远、静、寂”之境。

诗词、绘画是中国文人用以表达内心情感的重要手段。北宋文人画家群体尤其体现了这一特点。他们的诗与画“主情”，突破了唐代以前中国诗、中国画以叙事、再现为主的特点。

唐代画家吴道子，尽管他的画中也具有抒情性，他能运用线条娴熟地表达感情。但他在画中的“抒情”还基本居于次要地位，是为叙事服务的。直到禅宗兴起，独具特色的中国文人画开始产生，此前中国画的“抒情”逐渐转变为“主情”。他们于画面上舍形取意。苏东坡以诗的形式阐述绘画道理时写道：“论画以形似，见与儿童邻。作诗必此诗，定知非诗人。”又在题《吴道子王维画》时曰：“吴生虽妙绝，犹以画工

论。摩诘得之于象外，有如仙翮谢樊笼。”回过头来，我们再品读苏东坡的诗，欣赏苏东坡的画，正如其所崇尚和追求的境界。一言一语，一笔一墨无不在乎情，“形似”显然不是他所在意的目的。

当然，中国诗与中国画对境界的追求，与道家“天人合一”“物我两忘”的主张，儒家诗学“言有尽而意无穷”的美学追求等都有着重要的联系。

在传统儒家诗学看来，无论是诗词还是绘画，创作者往往注重通过“比兴”的手段，引发人的思考，笔不到意到，或笔在此而意在彼。我国南北朝时期文学理论家刘勰在《文心雕龙·比兴》中写道：“兴者，起也”，南宋理学家、思想家朱熹于《朱子语类》中进一步说：“兴，起也，引物以起吾意。”

“借物抒怀”“托物言志”是中国诗词与中国画共同的表现手法。因为对自然的关照，中国文人崇尚天地之清悠，进而荒寒之境，在中国文学艺术史上也占有重要的席位。诗人、

画家纷纷取之入诗、入画。汉字“清、空、寂、寒、静、幽、绝、灭、独、闲、去、水、夜、月”等成了中国古代诗词中出现频率较高的字眼；异曲同工，“深山、云气、古寺、寒鸦、枯枝、幽林、孤草、苍苔”也成了画家笔下常绘之景，北宋欧阳修论绘画时说：“萧条淡泊，此难画之意。画者得之，览者未必识也。故飞走迟速，意浅之物易见，而闲和严静之趣，简远之心难形。寄意于毫素者，非高怀识，不能得其妙。”

由此可见，中国诗与中国画是一个有机的整体，互相映照，彼此生发。现代学者钱钟书说：“诗和画号称姊妹艺术。有人进一步认为，它们不但是姊妹，而且是孪生姊妹。”是故文人士读书写作之余近墨，或是画家创作闲暇之时撰文、作诗，皆是其情发意至之时的一种自然流露，亦是其文化陶冶后的必然。中国诗与中国画的创作者和欣赏者，都需要在传统哲学、诗词、绘画三方面融会贯通，才能在文学艺术的鉴赏与创作上收到事半功倍的效果。