

《流浪地球》剧照

□李睿

2019年,科幻电影《流浪地球》《疯狂的外星人》横扫票房;2020年,国家电影局、中国科协联合印发《关于促进科幻电影发展的若干意见》,提出的“科幻十条”让中国科幻电影迎来了新阶段。自那之后,科幻电影一直是热门话题,今年的上海电影节特地将科幻电影设置到金爵论坛之中,科学家、影视创作者、科幻文学作家等齐聚一堂,探讨中国科幻电影的发展。

对于很多70后、80后而言,1988年上映的《霹雳贝贝》可能是他们对科幻电影最初的认知,在此之后的20年间,国内几乎没有出现过一部真正意义上的科幻电影。2008年周星驰的《长江七号》上映,大家对科幻电影的热情再次被点燃,但终究昙花一现;直到2019年的春节档,《流浪地球》《疯狂的外星人》两部科幻电影横扫票房,中国科幻电影的“新元年”似乎已经到来。

中国电影导演协会副会长、北京电影学院导演系副教授王红卫曾参与过《流浪地球》《疯狂的赛车》《黄金大劫案》等作品的编剧和策划工作,十几年来,他始终认为中国科幻电影应该坚持“本土化”的道路。王红卫认为,科幻电影一则是作为类型电影,二则是作为科幻本身。在此情况下,照搬西方模式可能是一种捷径,但真正能吸引观众的,还是科幻故事的本身。“千万不要去找一个国外成功的科幻电影的模式,然后想怎么把它国产化,怎么把它杂糅一些中国的元素去做。而是应该先找到好的中国科幻故事。”王红卫认为,好的本土化的方式要符合中国人的思维习惯、文化特质和情感,“不管是历史上,还是当下正在发生的故事。”

谈起《流浪地球》的创作过程,王红卫表示:“摸着石头过河的感觉,大家更多是凭热情去做的,觉得失败了就做一个光荣的炮灰。”第一部大获成功后,《流浪地球2》的创作不再“悲壮”,团队有着清晰的思路和目标。从内容本身来讲,王红卫认为《流浪地球》还有很多进步空间,“如果你是一个科幻电影的重度爱好者,在《流浪地球》里面肯定对有些东西不满足。第二部不会以票房为目标,还是以电影本体的质量为主,我们要考量怎样完整地在大刘(刘慈欣)的小说上建构,去打造流浪地球的真实感。”

在观众的印象里,科幻大片似乎一定是在外太空的。对此,科幻作家、《疯狂的外星人》编剧董润年希望“创

●●● 糖醋理娱

本土化的科幻电影

作者对科幻的认知应该进行更新”,“其实你会发现生活中无处不科幻,前两天我收到一份报告,我上周每天手机屏幕使用的时间是将近七个半小时,也就是说在白天清醒的时间里面,我有一半的时间用它与世界进行观察和交互,我们已经是跟手机紧密的“电子生化人”了。作为创作者来讲应该重视这些现实,不能老认为科幻就是那种大片、太空、数百年的高科技。”

科幻文学与科幻电影的创作相辅相成,《流浪地球》《疯狂的外星人》的作者是刘慈欣,国外《银翼杀手》《少数派报告》等经典科幻电影都有原著小说在前,“科幻文学为电影提供了一个大的生态和土壤。”著名科幻作家韩松表示,几乎所有的科幻大片的成功背后都有优秀的科幻文学,斯皮尔伯格、卡麦隆等导演都是科幻迷,“科幻应该包含的一些最基本的元素,思想、奇观,颠覆性的想象力,它的科学技术性、艺术性、真实感,甚至宗教感,都与电影互相启发。我们作为科幻作家,最迫切的心愿是电影人能够真正拍出更多的科幻大片。”

《流浪地球》大火后也曾经引起一些议论,其中就有专家指出影片中有多处科学常识不够严谨。对此,中国科学院国家天文台研究员、中国科学院大学教授苟利军深有体会,他认为,科幻电影还是要遵循一些基本科学常识和理论,这需要创作者和科学家的通力合作。

开心麻花影业董事长刘洪涛也认同这一点,作为开心麻花最新力作、科幻喜剧电影《独行月球》的总制片人,他认为在科幻片的创作过程中,一定要有科学顾问的参与。“观众会从现实逻辑和科学逻辑来看电影,如果电影有漏洞就不可信,不可信就不会有共情。另外,拍摄科幻电影的目的是因为我们关心人类的、宇宙的命运,如果我们在未来观、科学观、宇宙观上面不能逻辑自洽的话,不仅我们对不起自己的初心,更显得这个努力没有意义。”

刘洪涛以正在后期制作中的《独行月球》举例,团队花了很多时间去构建一个相对完整的未来世界观,但电影能表现出的仅是冰山一角。“比如我们做了两款月球车,一款是小的,一款是大的,小的是要穿宇航服的,大的是不要穿宇航服的。这个不是简单的传统电影美术道具师能做的。美术部门汇集了材料学、机械学、工业设计等领域的顾问,即便车轮,也要考虑色泽、质感、未来感、承重等等。这些如果没有科学家的支持是完不成的。”

□师文静

从《唐宫夜宴》《元宵奇妙夜》再到端午节惊艳世界的《端午奇妙游》,一档档低调奢华有内涵的文化类节目,让河南卫视不断出圈。当文化类节目刚开始聚焦和挖掘各具特色的当地传统文化时,河南卫视别具匠心地将河南尤其是洛阳厚重的历史文化中最耀眼的元素进行放大,结合现代高科技术,再以歌、舞、杂技、戏剧等传统文化形式呈现出来,令人眼前一亮,赢得大批年轻网友的喜爱。在传播传统文化元素上,河南卫视的节目可以说弯道超车,走在了前面。

《端午奇妙游》是河南卫视中国节日系列特别节目之一,共由七个节目组成,包括舞蹈《洛神水赋》(原名《祈》),融合祭祀、舞蹈、杂技、击鼓、奏乐等元素的《龙舟祭》,琵琶弹奏《兰陵王入阵曲》,傀儡戏与舞蹈融合的《唐印》,歌舞《医圣传人》和《粽横一面》,重现大唐盛世的舞蹈节目《丽人行》。该系列节目不局限于晚会、文化节目的传统表达形式,首次采用了“网剧+网综”的创新手法,用四个“唐小妹”的生活故事串联起七个独立的节目,古代人游走在大唐盛世感悟端午佳节,现代观众仿佛看到了置于古代的端午盛况。

《龙舟祭》再现了端午前夕祭祀盛景,节目充满气势与力量,赛龙舟、吃粽子以缅怀屈原,是很典型的传统端午佳节节目。而《洛神水赋》《兰陵王入阵曲》《唐印》《丽人行》等节目则是非常新颖的、不典型的端午节呈现方式。《兰陵王入阵曲》借一曲传统的舞乐,讲述了一个故事:唐朝时期一位使者为了传播文化远赴日本,家人两地相隔,相隔千里的父女二人通过一曲《兰陵王入阵曲》互诉衷肠,抒发想念之情,传达的是端午寄托思念之情。节目中最有出圈的当数翩若惊鸿一般惊艳演绎水下飞天的绝美舞蹈《洛神水赋》。出现在屈原《天问》《离骚》等诗歌中的洛神,在崭新的舞蹈《洛神水赋》中重现于世,这是对屈原的一种很有新意的缅怀方式。用水下舞蹈来演绎传统洛神飞天舞,这个创意把很多人看呆了,因为画面太过唯美,播出当天迅速出圈,各大媒体纷纷转发把最美的词汇送给这档节目,形容它娉婷袅娜、刚劲有力,是视觉的盛宴,让人如痴如醉。

整个节目的主题凝聚于端午传统而又不局限于端午文化,是多种传统文化比如中医、傀儡戏、唐代舞乐、文人墨客诗词文化等的集中展现。整体看下来,无论是节目外在形式还是所传达的传统文化寓意都很有看头,值得细细琢磨。

往年我们只知道赛龙舟、吃粽子是过端午节,今年大家知道了另一种端午的打开方式,深挖传统文化元素的《端午奇妙游》带

来对端午的全新感知。独特的传统文化元素加上现代化的审美与呈现方式,让《端午奇妙游》迅速形成话题点,成为全网爆款节目。《洛神水赋》到底是怎么在水下拍摄的?《洛神水赋》中的舞者形象到底是飞天还是洛神?《丽人行》中出现在屏风上的传统绘画是什么作品?随着节目的全网传播,一些传统文化元素得以普及,引起年轻观众的热爱。大家知道了起源于北齐的舞乐《兰陵王入阵曲》是如何辗转在日本流传又到本土的,知道了洛神甄宓的形象与故事,也知道了为《丽人行》提供灵感的6米长传统绘画《明人画千秋绝艳图》。乘着国风热潮,借助这场美轮美奂的视觉盛宴,这档节目完全激活了与端午有关的传统文化元素,给全网观众扫了盲、补了课。

《端午奇妙游》好看的根源在于它呈现传统文化的方式非常新颖,除了里面对高科技摄影的运用,对文化节目的一些边界也做了拓展,比如舞台不再只是演播厅,可以是古城、博物馆,也可以是水下、山间、瀑布边,这档节目对传统文化的呈现没有一丝一毫的说教,也不沉闷,就是想尽办法把传统文化的美和寓意传播到观众面前,是一档认真真引领大家细细品味传统文化的节目。都说传统文化博大精深,大众需要的就是能够深刻又新颖阐释和呈现传统文化的好作品,可以没有当红流量明星,可以不用烧钱搞制作,也可以不用买热搜造势,但一样能成为爆款。

《端午奇妙游》也不是凭空而来的好节目,2021年河南卫视春晚播出时,就凭借《唐宫夜宴》这个传统文化节目,在众多拼明星的卫视春晚中脱颖而出。这档节目将现代技术与传统文化相结合,以夜宴的乐师们为主角,展示了唐朝少女们从准备、整理妆容到夜宴演奏的过程,婀娜多姿的唐乐舞呈现出独特的古典气质,非常吸引人。该系列中元宵晚会的《芙蓉池》、清明节的《纸扇书生》,又一次次提升审美高度,把传统文化意蕴呈现于荧屏之上。

据说河南卫视这个系列节目还将继续做七夕、中秋、重阳、春节等传统节日,比如七夕节,“唐小妹”将带领观众探寻牛郎织女足迹、体验人间爱情;中秋节“唐小妹”还将穿越古代和战争年代去阅读一封封家书,带领观众感受一个“一家不圆万家圆”的奉献精神;重阳节的时候,“唐小妹”将去重阳节发源地河南驻马店上蔡县赶赴重阳夜宴,带领观众感受孝道文化的奇妙经历……饕餮传统文化盛宴正在徐徐展开。这个特别出彩的系列创意节目能一直做下去,也是被《端午奇妙游》所吸引的观众的心声,毕竟这才是我们自己的审美,这里面有大家能够深刻产生共鸣的文化记忆、情感连接。

国潮热风又起

