

古典文学的“穿越”： 打开历史与现实间的“流量密码”

□ 李翠芳

近一段时间以来,歌曲《罗刹海市》引发广泛热议,电影《长安三万里》《封神第一部:朝歌风云》等也收获了观众好评。古典文学不断穿越尘封的历史经卷,以影视、音乐、文化综艺节目等形式,打开了历史与现实间的“流量密码”。“穿越”而来的古典文学在中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的过程中,不断创新叙事形式和叙事风格,重构了新的传播生态,凭借数字时代的技术再造,开创了一种新的受众体验,引领着新时代文艺的重要发展方向。

传统文化“两创”的内在动力

以古典文学为代表的传统文化成功“穿越”到影视、音乐、戏曲、动画、电视节目、文创产品等各行业各领域,是近年来最为炫目的文艺现象。《刺客聂隐娘》《新画皮》《满江红》等电影改编取材自古典文学;《唐宫夜宴》《元宵奇妙夜》《只此青绿》等舞蹈作品向传统文化寻根溯源;《中国诗词大会》《我在故宫修文物》《国家宝藏》《典籍里的中国》《中国书法大会》等文化类综艺节目助力文化出圈;《梦华录》《天盛长歌》《长安十二时辰》《庆余年》等传统文化题材网络小说纷纷被改编为影视;《西游记之大圣归来》《大鱼海棠》《哪吒之魔童降世》《姜子牙》《白蛇:缘起》《白蛇2:青蛇劫起》等国潮国风动画片主角。

究其实质,包括古典文学在内的传统文化热源于中华优秀传统文化的博大精深,更是文化自信自强的时代映照。长期以来,我国大众文化领域受欧美、日韩等文化影响较深,好莱坞、英美剧、超人、钢铁侠、蜘蛛侠、欧巴、二次元等文化元素比较流行。近年来出现的传统文化热则标志着大众文化领域的向内转,也是一场传统与现实的文化交融。正是中华优秀传统文化根深叶茂的文化基因唤醒了人们对古典文学与文化的共鸣,连接起了历史的深邃、现实的宽阔和梦幻的想象。

近些年,中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展成为新时代文艺发展的重要任务,也是新时代文艺工作者的使命担当。这正是新时代传统文化热强大的内在驱动力。江山留胜迹,我辈复登临。中华优秀传统文化植根于我们每一个人血液中,总有一种力量在不期然的瞬间激发其活力。近年来传统文化题材文艺作品的火爆现象,充分说明传统文化中蕴藏着丰富的资源和勃发的活力。因此,文艺创作要坚守中华文化立场,传承中华文化基因,展现中华审美风范,加强“中华美学精神”与“当代审美追求”相结合,推动中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。

技术范式的美学创新

古典文学改编为影视、音乐等作品,其实并非近年来的事情。《红楼梦》《水浒传》《三国演义》《封神演义》《聊斋志异》等古典文学名著,早就被改编成了影视。根据古诗词改编或取材的音乐也数目可观,如《明月几时有》《清平调》《别亦难》《相思》《知否知否》《吹梦到西洲》《琵琶行》《满江红》等。这些影视和音乐作品也确实引领风骚,至今仍不退色。不过,时下改编而成的影视、音乐与当时那些艺术作品相比则存在较大差别。过去的改编大多是文本的改写和文字的影像化转换,如今的改编表现出的最大特点就是渗透着浓郁的数字技术话语,给受众带来了全新的审美体验。

数字技术带来了文艺形式和叙事风格的改变,形成了一种新的美学风范。视觉呈现的绚丽多彩、身临其境的现场感、影像叙事的奇观化等,是数字技术时代文艺作品的重要美学创新。《中国诗词大会》秉持“思想+艺术+技术”的创新思路,搭建唯美诗意的舞台空间,充分展现出诗词、历史和地理相融合的美;《封神第一部:朝歌风云》导演乌尔善继《鬼吹灯之寻龙诀》之后对奇幻电影的又一次探索,影片中的鹿台、饕餮、祭祀仪

式、青铜纹饰等的视觉再现,让观众大饱眼福;《长安三万里》在诗歌唐朝之外,用震撼人心的视觉设计展现了恢弘的盛唐气象。这部影片被认为是一部用48首唐诗让观众沉浸式体验长安、唐朝和中国文化的电影。数字技术也改变了受众的审美需求,创造了新的审美体验。从“观看”到“对话”,从“走近”到“走进”,从“打卡”到“沉浸”,从“单向”到“互动”,从“想象”到“亲见”,数字技术的飞速发展受众的审美提供了全新的体验。元宇宙、人工智能、云计算、VR技术等数字技术赋予传统文化无限可能。“敦煌登场”“故宫上新”“盛唐幻境”,让观众享受着沉浸式的光影舞台;现场合唱《兰亭集序》,数字人穿越历史等,成为触手可及的现实。数字技术的发展,进一步活化了古典文学和文化,甚至让观众成为文艺作品的一部分。

《只此青绿》的观众“穿越”到北宋末年,跟着画家王希孟一起完成画作,也“亲历”着北宋文人跌宕起伏的人生。《中国诗词大会》运用XR、VR等技术,回到丝绸之路上的西域,乐享清朝的过年习俗,体验北宋京畿繁华,与张衡一起“仰望宇宙之大”,让观众在沉浸式的体验中感受数千年的繁华盛景。

古典文本改编的话题生产

与此前古典文学改编为影视、音乐所不同的是,近年来古典文学已经“穿越”了深邃的历史空间,拓展了古典文学的文本,丰富了文学的阐释空间,实现了与现实社会生活的亲密接触,从而碰撞出新的时代话题。这些话题又通过微信、微博、抖音等平台迅速传播,不断产生出滚雪球效应。

数字技术时代的文艺基于传播媒介的“网络性”,形成了一种互动性、话题性、场景传播、粉丝动力等为特征的生产机制,构建了网络空间的民间书写模式,激发出网友丰富的想象力和再创作的热情,进而产生了一种内生性话题。《封神第一部:朝歌风云》里费翔的普通话被网友戏称为“商务股语”,并

引发了网友造句、跟读、造梗、模拟考试等网络文化生产运动;歌曲《罗刹海市》改编自蒲松龄的文言短篇小说,然而这部作品一经发布,就被网友进行了各种角度的解读。网友结合演唱者的经历,不断拆解每一句歌词,分析其中蕴含的“深意”,开启了网络时代的“阅读理解”模式,从而实现了该作品的意义提升和广泛传播。《罗刹海市》的话题甚至衍生为对当前娱乐生态的强烈批评,以及对社会上沽名钓誉、争名夺利等现象的讽刺。

当前,文艺作品的话题生产不仅来自文本字句间的“阐释”和“再创作”,也包括与现实社会发生的关联契合。《封神第一部:朝歌风云》的话题性,一方面来自1990年版的电视剧《封神榜》。原著《封神演义》在《封神榜》后基本没有再被整体改编,观众也因《封神榜》的经典性而沉浸于“姜子牙”“蓝田野”的怀旧情怀之中。《封神第一部:朝歌风云》的上映,激发了受众对《封神演义》的新期待;另一方面,该影片也引发了观众对曾凭借《冬天里的一把火》《故乡的云》风靡全国的歌手费翔的“再回首”:电影《满江红》以岳飞的一阙遗作为叙事结构,唤醒了受众的“背课文”的时代记忆,更重要的是,词作《满江红》里展现出的爱国主义情怀,深切地触动了新时代人们的爱国热情,尤其是片尾以全军复诵的形式进一步强化了作品的感染力,使得观众不由自主地在影院跟诵;《长安三万里》中出现的唐诗也同样因其属于“背诵默写”的名篇,而使得观影成为一场“背诗大会”。更具有现实性话题的是,该影片中的许多唐诗都入选了中小学语文课本,形成了一股“唐诗课”热。

这种表征为年轻化 and 时代化的国潮所带动的新古典风,既标志着中国电视电影等艺术求新求变的能力提升,也彰显着中国传统文化所蕴含的丰富主题和力量。期待在新的移动互联网时代,传统文化能够借鉴多样表达形式,衍生新的时代内涵,焕发新的生机。

让现实题材电影更具现实意义

放眼当下银幕,现实题材创作牢牢占据了主流,《消失的她》《八角笼中》《孤注一掷》《我爱你!》《不虚此行》《第八个嫌疑人》等,频频引爆社会话题,有的还获得了较好的口碑和较高的票房。

无疑,现实题材电影及时回应了大家普遍关心的问题,触动了观众敏感的社会神经,但如何从瞬时的话题和火爆中,开掘更加深远的思考,从而更具现实意义,仍是国产现实题材电影需要不断探索、提升的。

出发无顾早晚

□ 徐怡之

电影《我爱你!》从一位退休老人常为戒的视角展开。他和往常一样去公园锻炼,看见拾荒老人李慧如、回收废品的谢定山与公园管理人员起争执。常为戒帮助管理人员赶走了李慧如、谢定山后,又与李慧如在粤剧名旦仇美灵的家相遇。常为戒向李慧如道歉,又在帮助谢定山找到他患有阿尔兹海默病的妻子后,与谢定山夫妇成为好友。交往中,常为戒和李慧如渐渐有了好感,在一起度过了一段开心时光。在谢定山夫妇结婚45周年的家宴上,子女的忽视加上老伴患上肠癌,让谢定山下决心和老伴去另外一个世界。谢定山夫妇去世后,其子女竟为了名利高调办孝宴,常为戒、李慧如再也忍不住,大闹了一场……

在这里,没有豪门恩怨,没有隐藏的大佬,没有背负着血海深仇的敌人,只有普通的故事,日常的生活,平凡的人物。《我爱你!》聚焦老年人生活,却引发了众多不同年龄段的观众的共鸣;常为戒为儿女操心、为生活奔波,甚至为了加强与孙辈的沟通,还学了不少网络用语,然而他与孩子们仍有隔阂,年纪大了,另一半离去,内心的孤独无处诉说,身体还隔三差五地出毛病……观众在常为戒等片中形象中,仿佛看见了困难不断、奋斗不止的自己。

真实的不只有生活,还有感情。“在所有人中平凡又渺小的我们,却在彼此眼中闪闪发亮”,网友认为,《我爱你!》所呈现的就是这样一种感觉:于砂砾般平凡的一生中寻找金子般的人生闪光点。人们渴望爱,那就勇敢去追吧,勿忧出发时刻,是晨光初照,还是晚霞映天。

普通人是生活的主角

□ 董雅洁

《不虚此行》讲述了失意编剧闻善在一次偶然的会下,开始悼词写作,在与不同委托人交谈中,闻善和他们互相慰藉,彼此温暖,最终与自己和解找到生活方向的故事。该片在第25届上海国际电影节金爵奖主竞赛单元中,斩获了最佳导演、最佳男演员两项大奖。

影片主要通过闻善与五位委托人的交流展开,包括为兄长预约悼词的万家兄妹,为父亲预约悼词的王先生,为同学兼同事预约悼词的老陆,为离世网友讨要说法的邵金穗,以及为自己预约悼词的方阿姨。除此之外,影片还穿插了小尹、潘聪聪、老师、饲养员等人的故事。作为一个群像电影,影片涵盖了对多种社会关系的探讨:兄弟姐妹、父母子女、同事好友以及内在和外在的自己。

闻善撰写悼词的过程,实际是与委托人双向治愈的过程。若不是闻善问万晓梅是否还记得高考时哥哥每天运冰块给她降温,万晓梅可能不会来参加哥哥的追悼会。而万晓梅跨越山海泪如雨下地送哥哥最后一程,也让闻善感受到了手足情深的温暖。万家兄妹的故事让观众看到中国式兄弟姐妹的关系,彼此独立又互相帮扶,嘴上嫌弃又内心靠近。

老陆就像千千万万个创业者的缩影,奔波忙碌,重感情、讲义气,在公司生死存亡时也要为朋友预约悼词。在此过程中,闻善成了他思念和悲伤的出口,他尽情向闻善倾诉,而闻善也从中心感受到了朋友间的真挚友情。老陆在描述死者时说“认识久了,再不一样的人也会普通吧”,启发闻善找到一直困扰他的问题的答案:大家都是普通人,普通人就是生活的主角。

邵金穗不满闻善写的悼词,跨越千里来讨要说法。死者甘铭是她的网友,两人因喜爱配音相识于网络,但从未谋面。这趟旅程让邵金穗和闻善认识到了甘铭不同的侧面,还原了其死亡真相。正如主创齐溪所说,“即使素未谋面,并肩奔赴热爱的日夜,足以成为一生之念”。一串串日日夜夜,这段因共同爱好结成的“赛博友谊”,闪烁着动人的光芒。

《不虚此行》不是一锅费心熬煮的鸡汤,让人觉得滋补到入味,它就像一杯温度恰好的纯净水,看似简单,却是每个人不可或缺。

闻善误打误撞成了以写悼词为生的人,听过许多故事,看过许多人生,救赎了别人,也治愈了自己。观众坐下来看着这部安安静静、娓娓道来的电影,如同看着千千万万个你一样,看见普通人的挣扎与快乐,然后获得些许慰藉与力量。

正道与迷途

□ 李凤玲

《第八个嫌疑人》由一则真实案件改编而成,故事本身的真实性加剧了影片的震撼力,而林家栋、张颂文等几位实力演员的加盟更是让影片加分不少。上映第二天,该电影票房便破亿元,打响了秋季院线的第一炮。

影片中,林家栋饰演的警察王守月20年来执着追凶;大鹏饰演的劫匪主谋陈信文,为逃避追捕东躲西藏,甚至不惜再次杀人,然后将自己偷梁换柱为“莫志强”,隐匿于云南。

除却演员的实力演绎,影片中正邪力量之间的较量,表现得很有张力。追凶20年,少有了武力的对抗,更多的是心理的角力,看似平静无波,实则暗涛汹涌。为了寻回陈信文,王守月常去看望陈父。自知儿子犯下大错,陈父心有所动,最后交给王守月一张至关重要的父子合照。一个父亲的无奈与心痛,对于儿子的爱之深、恨之切,在影片中表现得非常动人、真切;而铸下大恶的陈信文在化身“莫志强”之后,整个人改头换面,再也没有了以前笑傲江湖的狂放。他身形消瘦佝偻,眼神低调闪躲,成了别人眼里老实巴交的好人。面对找上门来的警察王守月,陈信文由开始的迷茫与困惑,到后来的伪装与狡黠,妄图逃脱法律的制裁,最终在正义的利剑之下崩溃认罪,缴械伏法。

正义可能会迟到,却永远不会缺席,片中人物在正道与迷途之间的选择,带给观众深深的思索。在犯案时,陈信文的堂弟陈欣年想过放弃,但最终,恶的念头还是占了上风。东窗事发后,参与案件的七人中有五人很快落网,只有陈信文与陈欣年外逃。这一逃,就是20年。陈信文化身“莫志强”,战战兢兢地活着。他不敢与家中的老父亲联络,只有在结婚的那天,忍不住给父亲打了个电话,却未敢发出丝毫声响。电话那头,他悲痛号啕,叩头拜拜,那一刻他心中的悔,是真诚的、鲜活的。只是,错误已经犯下,无法改变。

观影结束,留给观众的思考久久萦于心怀。正道与迷途之间,千万不能迈错一步。

巧用传统文化 讲好红色故事

□ 赖青云

在纪念少共国际师成立90周年之际,革命历史题材原创宁都采茶戏《授旗前夕》在宁都县翠微剧院首演。该剧根据少共国际师成立及授旗典礼历史背景,结合地方剧种特色,融入历史事件与地域文化,再现了少共国际师这支年轻的部队,在血与火的考验中抒写的中国工农红军和中国青年运动历史的辉煌篇章。

1933年,少共国际师在博生县(今宁都县)举行成立大会前夕,急需红布来做旌旗、标语、袖章等。一时间,各布店红布告罄,红军干事好不容易找到一个裁缝店接下了制作旌旗的业务。裁缝店赖师傅把给未婚妻做嫁衣的红色布料做成了旌旗,还决然请求参军。由此,一段革命往事渐渐在舞台上展开。

宁都采茶戏是流行在宁都周边县市,流播到广东、福建等地的客家地方剧种。其唱词和道白皆用客家话,通俗易懂、幽默诙谐,表演动作来源于日常的劳动生活,为当地老百姓喜闻乐见。近些年来,作为全国360多个地方戏曲剧种之一,宁都采茶戏同样遭遇了发展困境。经过主创们的潜心创作,《授旗前夕》探索了一条红色文化与传统戏曲文化相结合的破圈之路。该剧在主题鲜明的叙事结构中,将宁都山歌、宁都道情、宁都客家方言等传统文化和非遗民俗糅合在一起,同时借鉴了话剧、歌剧等艺术手法,演绎了一方地域风采,一脉民族气韵,一腔家国情怀。

《授旗前夕》没有刻意追求故事的离奇曲折,而是从授旗前夕小镇裁缝赖师傅家发生的戏剧冲突中,不断开掘人物内心的真实情感,通过爱情、母子情、同胞情等,来展现少共国际师的先辈们舍小家取大义的革命情怀和奉献精神。

当赖师傅听说邻县的农民分到的土地被敌人夺回去了,房屋也被烧了,他执意要用自己的血肉为自由、为土地而战。大娘得知儿子自作主张要参加红军,一时难以接受,坐在地上做哭料:“天啊天,索命根内,索命根内,老头子你就死得早哎,带大的子女就有良心……”大娘悲戚、崩溃之态鲜活感人。此外,“山歌唔唱唔风流,猪肉唔煎唔出油”“老娘你想要啥姑丈,我寅时卯后捱就带回家”“我歪雀你这乌鸦嘴”“你吃了灯芯草,说话轻飘飘”,这些方言应用,具有浓郁的地方特色和现场感染力,吸引观众融入剧情。

音乐是戏曲的灵魂。《授旗前夕》跳出了以往一些红色题材剧作一贯到底的激昂旋律,而是采用了《青龙山上调》《青龙山下调》《川调》《茅蓬记》《还魂调》《才郎别店》等宁都采茶戏的原始曲调,并在此基础上进行了创新,大胆融入了宁都道情和宁都山歌。比如,“新打斗门四方,打起斗门等情郎。妹送哥哥当红军,等郎归来再成亲”“新做田坎赖赖高,作起田坎栽辣椒。别人哪有我哥好,要跟哥哥走到老”等。带着这样的韵律走向,全剧音乐形象紧紧贴着赣南的山山水水,与观众情感共振。

喷呐、二胡有着极强的地域辨识度,二胡恍如空弦,悠扬中自带旋律,喷呐如泣如诉,空灵干净,常常引导着某种情境和情感。兰妮子用宁都哭嫁的形式唱罢:“没想到,没想到,千真万确没想到!你把我的红嫁妆,制成旌旗迎风飘!”接着,她擦干泪珠道:“人……总要学会舍得!”此时二胡响起,无声胜有声,生动诠释了纠结儿女情长到深谙大义的转变。

红军干事来取旌旗,赖师傅却拒收钱款,还说自己要参军。大娘不想让独子上战场,红军干事也不接受赖师傅的参军请求。于是,赖师傅扯住红旗不放手,“不让参军就不给旌旗”。授旗时间近在眼前岂容延误,红军干事不得不鸣枪示警。

此时,剧情推向了高潮。“你们都走!你们都走!我上庵去!”大娘一番思想斗争后,道出了赖师傅的身世。原来,赖师傅年少时,家破人亡乞讨求生,来到苏区后他们获得了赖以生存的土地和店面,堂堂正正活出了人样。大娘由此渐渐领悟到,儿子参加红军正是源自保卫家园的觉悟与决心。大娘从箱底掏出了赖师傅的卖身契,动之以情地说服了红军干事接受儿子的参军请求。喷呐声声,旋律悲壮,音乐的穿透力直冲云霄又委婉悠长,让观众的情感有了一个爆发宣泄的口子。

另外值得一提的是,该剧舞台设计简洁朴实,布景色调含蓄淡雅。剧中几名主演均为本地年轻演员,从小感悟红色历史接受红色教育,本真地融入剧情,演绎出宁都采茶戏这个地方戏曲的生命活力。

第198期

本版邮箱:perft@qq.com
本版电话:0791-86849413