

“白玉兰之选”让世界看懂中国看好中国

6月27日晚,第30届上海电视节白玉兰奖揭晓。

备受瞩目的中国电视剧单元,《我的阿勒泰》成功实现了“读一本书、追一部剧、去一个好地方”的影视文旅闭环,斩获最佳中国电视剧奖,也夺得了国际传播奖。靳东与宋佳分别在《西北岁月》和《山花烂漫时》里完成了对革命先辈、时代楷模的有力刻画,最佳男女主角奖实至名归。《边水往事》里的蒋奇明、《小巷人家》里的蒋欣,鲜活可爱、充满灵气,能把配角演得流光溢彩,令人过目难忘,最佳男女配角奖当之无愧。《山花烂漫时》响起《红梅赞》,观众一次次为之热了眼眶,最佳导演奖归属费振翔。一步步逼近真实,《我是刑警》是献给16万一线刑警的一封信情书,徐萌手里的最佳编剧(原创)奖是对编剧这门手艺活的尊重。把世间演绎过万千次的爱情与成长写得动人情肠,最佳编剧(改编)奖花落《玫瑰的故事》李潇与王思。而用现实主义笔触将一个奋斗历程、大时代发展、城市建设、中国金融业向阳而生的发展路治于一炉,《城中之城》获得组委会特别奖。值得一提的是,《西北岁月》和《我是刑警》还共享了评委会大奖。

上海电视节用“白玉兰之选”确证——真正的中国好剧既胸怀“国之大者”,能展示中国形象、关注时代变迁、书写万家灯火;也能服务于经济社会发展大局,让影视与旅游、商业梦幻联动,推动文旅商体展融合向新;它还可以引领影视行业发展大势,用不断升级的艺术审美、视听体验、匠心创制,为代代观众铺设通往真善美的心灵之桥,让世界从中国好剧里看懂中国、看好中国。

真实自有千钧之力

一部电视剧的播出让一个好地方引人心驰神往,《我的阿勒泰》做到了。该剧播出后,仅2024年上半年,阿勒泰地区即接待游客1846.64万人次,同比增长30.25%,实现旅游收入163.41亿元。

手握最佳中国电视剧大奖,导演兼编剧滕丛丛说:“做电影这20年里头我没想过转行,但我的作品只

有两部,《我的阿勒泰》是第二部。创作起点很常见:我们的人生没有谁是一帆风顺的,但好在我是一个创作者,那些人生的喜怒哀乐,都可以变成创作的养分,我想生命是一场永远不停歇的体验与积累。”正是有了李娟从真实人生中凝练的文字,才有了荧屏里张凤侠面对生活的从容可爱,才有牧民们把繁重劳作称为“盛大节日”的明亮旷达、乐趣与尊严,才有了奶奶对素昧平生的人们说“再颠簸的生活也要闪亮地过”。

重大革命题材电视剧《西北岁月》大结局时观众意犹未尽,改编自“七一勋章”获得者张桂梅真实事迹的《山花烂漫时》以9.6分位居近9年来国产剧评分第一。能得到观众的托举,演员的精湛表演功不可没,原型人物身上蕴藏的理想信念,或许更是持久打动人心的情感源泉。靳东说:“《西北岁月》就是真实的历史,239天的拍摄里,本身是一个洗礼的过程。收获太多,了解到那段历史,以及几百上千位真实姓名的先辈。”颁奖礼上的一段小插曲,靳东选择饺子来代表入围心情,这是“将老百姓放在心中第一位”的印记,“当年我们的老百姓吃不饱,希望我们所有老百姓都能吃上一顿饱饭,尤其是饺子,还得是肉馅的饺子”。

第二次拿起白玉兰奖杯,宋佳哽咽了:“人间烟火是最大的流量,真善美永远是最有力的表达。”《山花烂漫时》共拿下最佳导演、最佳女主角两项大奖,剧开播之际,无数年轻人在看到演员宋佳与原型人物的合影时感慨“真像”,但在演员本人看来,从形似到神似,归根结底,是导演与主创们对真实的层层“苛求”,正如评委会送给宋佳的评语:“表演生动细腻,收放自如,真诚地完成了从演员到角色的跨越,为观众塑造了张桂梅大爱坚强的感人形象。”整个剧组正式拍摄前花了三年实地考察,也造就了观众眼中每一帧画面、每一句台词中浸润的真实与质感。

《我是刑警》献给16万一线刑警,徐萌信奉的编剧武功“唯真不破”,事真、人真、情真。“反复打磨的文字都成为了我们的记忆坐标。”她

认为,“最难的是在悬疑风靡的时候,说制片方平台方坚定去做。我们去采访,去翻档案,去经历很多很艰难的日子。”

精品源自匠心接力

白玉兰绽放之夜,一个环节感动了荧屏内外所有人。屏幕上,上海电视节30届来的历程流转于光影间,一代代中国观众熟悉的面孔历历在目。伴随观众走过一年又一年,演员陈宝国说:“我的‘30’是在播种与耕耘中收获白玉兰的芬芳。”他形容担任电视剧类别评委会主席是一份沉甸甸的责任,“我告诫我自己,要像我演的老农民牛大胆守护土地那样,守护表演的这份初心。让咱们一起耕耘,栽种出属于咱们这个时代的中国故事”。

从当年在社交平台上“求职”,到《漫长的季节》傅卫军、《我的阿勒泰》高晓亮,再到《边水往事》王安全,“90后”蒋奇明的“白玉兰之路”梦幻但又无比扎实。哪怕全剧镜头总计10多分钟,哪怕饰演的小人物常常“消失”好几集,但对于创作的极致态度,换来了观众念念不忘。一路走来,蒋奇明眼含泪水对以前的自己说:“将自己扎进生活中,一切经历的回馈都是值得的。”

蒋欣得了最佳女配角,麻辣厂花宋莹台上致谢了一大串名单:“此刻我终于感受到什么叫真正的幸福。”事实上,于烟火中传递真情,《小巷人家》获得7项提名,几乎覆盖编剧、导演、演员、幕后的各个环节。一部好剧能在观众心里留痕、能让无数人从故事里瞧见自己的往昔日子,作品与观众间馥郁的情感链接证明,精品源自台前幕后各个环节的匠心接力。这一精神在白玉兰传递,正如制片人侯鸿亮所感慨的:“从业三十余载,我与团队在白玉兰获奖95项提名、23座奖杯。但每次站在这里,我还是会紧张得像是一个等待考试成绩的学生。这些年,我们尝过满载而归的喜悦,也经历过空手而归的失落,但失利反而催生更深的渴望——渴望创作更优质的作品。白玉兰于我们不仅是奖项,更是行业最高的专业标准和艺

《我的阿勒泰》新获最佳中国电视剧奖。

术追求。我的30年,用光影记录时代洪流中的微小浪花,希望这朵白玉兰永远盛开在观众的心里。”

女性创作者之间的真挚接力,亦是当下文艺创作的坚定强力。当宋佳捧起白玉兰视后的奖杯,台下曾同其合作拍摄电影《好东西》的青年演员钟楚曦拿起手机记录这一时刻,泪流满面。两位女性演员台上台下泪水呼应,导演滕丛丛从呼吁同行“去爱,去生活,去受伤,去创造”,共同获得最佳编剧(改编)的《玫瑰的故事》编剧李潇与王思亦是女性编剧拍档,她们在舞台上感谢着灵魂人物“黄亦玫”,更是期待“所有编剧同行能找到伙伴,创作的暗夜里不会独行”。这正与宋佳的“特别致谢”相契合:“我想特别谢谢所有入围的优秀女性创作者们,大家在各自的作品里熠熠生辉,而我是最幸运的那个。我们选择站在这里,不是因为我们有多年轻漂亮,不是因为我们把事业家庭平衡得很好,也不是因为我们穿上的漂亮衣服,而是因为我们创作的能力,我们有能力成就一部作品,成就一个角色。”

中国好剧为中国代言,让生活更美好——这是“白玉兰”也是上海电视节在守正创新的第30届的选择。

王彦 彦彦扬 臧韵杰

抗战纪录片《苦干》高清修复版在美国首映

新华社电 经中国团队高清修复的抗战纪录片《苦干》近日在美国洛杉矶的奥斯卡电影博物馆首映,引发中美两国电影学者、历史专家和普通观众广泛共鸣。

这部纪录片由美籍华裔女艺术家李灵爱策划出资,美国战地摄影师雷伊·斯科特拍摄。1939年至1940年间,斯科特辗转中国香港、广东、广西、贵州、重庆、四川、甘肃、青海等地,用彩色胶片勾勒出一幅中国抗战前期的全景历史画卷。

1942年,美国电影艺术与科学学院首次设立奥斯卡纪录片奖,《苦干》因其震撼性纪实获得特别奖。然而,这部杰作在第二次世界大战结束后一度遗失,原始底片直到2009年才被再度发现,而后中国多部门协作,采用最新技术进行了修复。放映式前,中方将修复资料捐赠给奥斯卡电影博物馆,作为珍贵史料永久收藏。

影片放映结束后,全场观众报以热烈掌声,向这部传奇影片致敬。《苦

干》摄影师斯科特的儿子马克·斯科特在现场数次落泪。他说,父亲当年冒着生命危险拍摄重庆大轰炸,拍摄普通中国人的不屈抗战,他为此感到非常骄傲。

马克·斯科特记得,儿时,父亲给他放映过《苦干》。如今,修复后的影片恢宏地呈现在大银幕上,令人震撼。他非常感谢中国团队的努力,让这部作品得以长存。

《淬火年代》再续“东海宇宙”创业奇迹 折射一代中国制造人的拼搏与奋争

来自东阳正午的“东海宇宙”又更新了,这次不是“大江大河”系列,而是全新的年代商战剧《淬火年代》。还是阿耐原著改编,故事的发生地依然是东海,故事中的主角甚至会随时提到“大江大河”中的宋运辉。对于热爱年代叙事、企业奋斗史的观众来说,《淬火年代》“人手不亏”。

新剧改编自阿耐小说《艰难的制造》,讲述了20世纪90年代末,留学德国的柳钧(张新成饰)回到家乡东海,立志将父亲的老机械制造厂改造成科技领先的现代化制造厂,凭借过硬的技术和理想,在民营制造业发展的洪流中奋勇争先的故事。经济奔腾年代中国企业旧改新的故事在此前并不鲜见,前有秦昊的《大博弈》,后有赵丽颖的《风吹半夏》,尽管涉猎行业不同,但都踩着改革叙事的题材红利,以小见大地折射时代变迁,备受中国观众喜爱。

《淬火年代》拥有“大江大河”系列铺底的先天优势。相较于前作更多聚焦于民企生产中体制变革的上层建筑冲突,该剧切入的民营机械制造厂更接地气。张新成、王彦霖等年轻演员在剧中分别扮演了留德归来的技术专家和高校毕业的一线业务干部,他们不同于前作中从底层生长出来的技术人才,更多代表了21世纪初新一代知识分子,进入传统制造业后大展技术优势,借助中国进入WTO后全新的市场优势,开拓国产机械行业技术的更新与升级。

秉承东阳正午一贯的风格,《淬火年代》展示出在商战叙事中不急不慢的人物塑造,扎实的细节充盈在复杂的机械工厂救厂叙事中,柳钧对老厂现实危机的解决并不依赖空洞的口号,而是从拿起锤子怒砸工厂地面开

始,以发现机器漏洞等专业手法侧写老旧机械工厂的落后。与此同时,老厂面对的竞争企业同样紧紧盯着民营企业的变化,国产机械制造厂普遍困于技术落差的时代背景,透过柳家老厂的视角徐徐展开。

按照故事的推进顺序,柳钧的改革必然面对着同行的压力、民营企业的资金危机以及技术革新之路上的艰难阵痛期。正如原作本来的名字《艰难的制造》一样,民营制造企业转型本身就与困难和竞争相伴相生,在时代洪流中如果没有坚定的决心与强有力的技术支撑,就如同未经淬火过的钢铁一样脆弱。在世纪之交的制造业转型浪潮中,《淬火年代》以东海这家民营机械厂的转型为切口,折射着一代中国制造人的拼搏与奋争,记录了“中国制造”的“淬火年代”。

李夏至

电影《你行！你上！》定档 讲述朗朗和父亲的传奇音乐之旅

姜文时隔七年后执导的新片《你行！你上！》宣布定档7月25日,同时首款预告释出。

该片以钢琴家朗朗的学琴生涯为灵感,讲述了少年朗朗为了实现音乐梦想,自幼随父亲郎朗回国离家求学。面对未卜前程,全家初衷不改,自困境中突围。他们一路过关斩将:拜名师、会高手、见世面、破歧视……辗转于沈阳、北京、德国、日本、美国,终有一日,十七岁的他登上顶级艺术殿堂。

该片启用了全明星演员阵容,姜文、马丽、于和伟、余皑磊、何赛飞、丁志诚、辛芷蕾、雷佳音、葛优、王传君、胡歌、甄子丹等在预告中逐一亮相。

片中饰演天才儿子的演员也露出真容:姜文海选出三位琴童,由张乘郝(童年)、王硕珑(少年)、陆一(青少年)分别出演朗朗的不同成长阶段。三位小演员琴技上颇具天资,片中精彩绝伦的钢琴演奏全部由他们现场真弹,演技演奏都不耽误。

演员们在片中的造型也非常抢眼,姜文饰演的“疯爹”留着一头泡面卷发,说一口东北话,让人一下子回到上世纪80年代。雷佳音的海绵宝宝脑袋壳、王传君的朋克黑长直以及老搭档葛优的爱因斯坦爆炸头,都让人眼前一亮。此外,马丽和辛芷蕾也在片中穿着红色的服装,眼中闪着明亮

的光,整体洋溢着一股昂扬的姿态。该片的片名也三易其稿,一开始定名为《英雄出少年》,随后改成《你行你上》,最终定为《你行！你上！》。

音乐片拍好不容易,但姜文这次却迎难而上,可谓是艺高人胆大。从目前的预告片来看,这部影片在风格上跟他之前的《太阳照常升起》有点类似,但在视觉上更加“放飞”,更加浓烈,尤其是预告片中有不少人物飞起来的画面,能看出姜文此前电影《一步之遥》中的影子。

王金跃

动画电影《艺术学院 1994》热映,细腻还原艺术高校生活 “那时连烦恼和迷茫都是美好的”

上世纪90年代中国艺术高校学子们的校园生活,连同他们的困惑与向往、梦想与迷惘,以细腻写实的笔触,共同呈现在正在热映的动画电影《艺术学院1994》中。这部电影的导演刘健既是中国美术学院的老师,又是动画导演。此次,他率领中国美术学院的师生团队,以“考古”般的手绘写实手法,精心雕琢出这部新作,为观众提供了与传统动画大片“奇观性”完全不同的审美体验。

■影片原型

来自导演的校园回忆

2016年,刘健回到自己阔别二十多年的母校南京艺术学院,整齐而崭新的混凝土建筑把他挡在了过去和现在之间,记忆一下断裂。这时候有人叫他的名字,回头一看,竟然是当年的老师,已经满头白发。在那一刻,刘健忽然感受到时光的残酷,由此,他开始酝酿这部电影。

《艺术学院1994》的故事发生在上世纪90年代的中国。那时,当代艺术在中国刚刚开始,中国的经济指数也还未飙升,人们的生活忙乱而平静,大家对新的一切既充满好奇又惴惴不安。艺术学院里活跃着这样一群年轻人,他们热爱艺术、憧憬爱情,和整个社会一起探索、成长。他们每个人都要面对现实的考验,并最终做出自己的选择。

“很多人都觉得大学四年是非常美好的生活状态:正当青春的年龄,世界丰富多彩、充满希望,现实问题还没有降临到身上,就连烦恼和迷茫都是美好的。”刘健坦言,片中主角张小军的原型之一就是自己,两人当年都是中国画专业,还留着一头长发,每天为艺术创作而苦

思冥想。“既然学国画,传统是不是要坚守?可是看了西方现代艺术也觉得特别好,如何把二者结合?当时我们很多老师和同学都处于这样的状态,大家都在讨论。”片中有大量对艺术、哲学的专业探讨,有网友调侃,光是“艺术”一词就出现了两百多次,对此,刘健笑言,艺术本无门槛,只要心怀敞开,皆可感知。

■回忆青春

场景细腻且充满美感

刘健一直致力于用动画表现现实世界,此前的作品《刺痛我》《大世界》造型夸张,故事荒诞,画面极富视觉冲击力,而《艺术学院1994》主打回忆青春,风格更为温柔,还注入了不少个人情感。

古老古香的校园建筑、男女主角玩硬币游戏的南京长江大桥、让人想起“落霞与孤鹜齐飞”的夕阳场景……不少观众惊艳于片中细腻且充满美感的场景,还对着电影画面去找现实原型。

刘健透露,影片主要在南京、杭州两地取景,南京艺术学院、南京师

范大学、中国美术学院等都是片中校园场景的原型。“先实地勘察,拍大量资料,回来后经过构思与提取,再画出来。”他说,这个过程在技术上难度并不大,只是需要大量时间打磨。

刘健此前坚持独立创作,前两部作品都是他一人“手搓”完成,这一回他选择了当下热门的“产学研”模式——带着学生一起完成。团队花了大概半年时间磨合动画风格,让所有人画出来像一个人画的。“我们分工,有人画场景,有人画道具,有人勾线,有人上色。先规定一种风格,大家都朝这个风格画,然后慢慢调整、修改。”

对参与创作的年轻学生来说,上世纪90年代较为陌生,涉及具体细节时,需要刘健总体把控,给学生大量参考资料,让他们据此完成。片中的男生宿舍,上下铺木板床上挂着蚊帐,墙上贴着崔健、迈克尔·杰克逊等偶像海报,桌上放满了搪瓷杯、饭盒、啤酒瓶,角落里还有脸盆架……生动勾勒出那个年代的“象牙塔”。刘健还发挥自己的专业特色,将传统中国画技法融入电影画面中。

■豪华阵容

贾樟柯黄渤等友情献声

贾樟柯、黄渤、周冬雨、董子健、大鹏、白客、毕赣、黄璐、张子贤、仁科、彭磊、姜逸磊……《艺术学院1994》请来电影界、音乐界、文化界等不同领域的名人,构成了极为豪华的配音阵容。能否在看电影的过程中“盲听”出配音出自哪位大咖,成为该片的一大看点。

该片制片人杨城菲“刷脸”请来了这些名人,大家一听影片内容,都欣然答应,十分乐意年华语动画电影尽一份力。刘健说,配音前他会让大家先了解角色的人物小传,看到人物造型,配音现场也会交流探讨。对于最终的配音效果,刘健认为他们都演绎出角色的灵魂与生命力。“演员们在这录音棚,一开口,我瞬间便能感知,这就是角色应有的模样。此前,我们对于动画角色没有任何的预设,但在配音时,却发现演员本身人与角色的气质奇妙地相似,仿佛是命运的安排。”

黄渤在片中为一个考了好几年大学的美术生配音,他刻意隐藏自己本身的声音特征,让声音没那么“黄渤”;姜逸磊为音乐生高红配音,大大咧咧的语气与人物形象极为贴合;仁科配音时戴着牙套,为了能够说清楚台词,他在进棚录音前反复苦练;经常用山西方言在不同电影中客串的导演贾樟柯,这次却选择用普通话出演一位来学校开讲座的艺术家……

刘健表示,希望《艺术学院1994》不仅是某种怀旧的坐标,而是能成为一种契机,让每一位观众看完电影后,重新去思考穿越时间的青春问题、艺术问题。

袁云儿