

大众新闻
客户端

大众日报
微信

评论
区

深耕传统文化沃土

□ 卢昱

8月20日,国产游戏《黑神话:悟空》正式上线,发售1小时就登上Steam最热玩游戏排行榜,玩家人数超100万,在全球范围内掀起了一股“西游狂潮”。这款游戏很好地将优秀传统文化全新演绎,把地方文旅景区的人物、文化故事串联,把现代科技与传统文化结合。

《黑神话:悟空》能获得如此成功,最重要的原因是其具有深厚的中国优秀传统文化底蕴和中国式的独特创意表达。一款游戏把中国式的故事、中国式的美术、中国式的古建筑和彩塑传播到世界,不失为中国文化巨大魅力的一种创造性转化,也是一次全球化的广而告之。这背后传递出的精神内核值得我

们深省。这也掀起一场话题讨论,即如何将传统文化与现代生活相结合,创造出既有文化底蕴又符合观众审美的经典作品。

《黑神话:悟空》的成功离不开对传统文化的深度挖掘。这种挖掘不仅仅是复制或引用经典情节,更重要的是寻找那些能够触动人心的情感点,以及那些能够跨越时间和空间界限,具有普遍意义的主题和价值观。

《黑神话:悟空》的架构来自《西游记》,游戏开发者通过精心设计的游戏剧情和人物性格,在制作过程中深入研究了原著的精神内核,提炼出了诸如忠诚、勇敢、牺牲等主题,这些主题不仅与原著相契合,也与现代人的价值观呼应。通过这种方式,游戏不仅仅是一个娱乐产品,更是一种文化的传承与弘扬。

这种小切口挖掘大主题的方法,在经典香港电影《倩女幽魂》中,也可以看到影子。除了结局设计上,导演徐克费了些心思稍作改动,整个大框架几乎是完全按照《聂小倩》的套路出牌。

徐克是个好读者,他能读出蒲松龄所讲故事的精华。从《李后主》到《大话西游》,从《狮吼记》到《唐伯虎点秋香》,众多经典作品的灵感源于传统文化,并给予崭新的阐释和表达。

当然,深耕传统文化沃土还需创作者熟练掌握当下的表述方式。这意味着,无论是通过游戏机制、电影特效还是其他形式的媒体,都要确保传统文化能够在当代语境下表达得恰如其分。比

如,可以通过增加用户参与度,如游戏中的选择分支、社交媒体上的互动讨论等,增强观众的沉浸感;与其他领域的品牌或机构进行合作,如电影与游戏的合作、传统文化与现代艺术的融合等,拓宽传播渠道。

与此同时,无论是叙事技巧、视觉呈现还是互动体验,都应不断地寻求突破、创新,让传统文化焕发出新的活力。这要求创作者掌握新技术、新工具、新媒介,并具备前瞻性的思维,能够预见未来文化趋势的变化。

这种功夫,不是一朝一夕、一蹴而就的。好的文化产品是多年磨一剑,希望随着技术的进步和创意的不断涌现,会有更多的优秀作品不断问世,让传统文化持续发光发热。

新版《红楼梦》为何费力不讨好

□ 宫小昀

胡玫导演的《红楼梦之金玉良缘》自8月16日上映以来,票房和口碑遭遇滑铁卢。据猫眼数据显示,截至发稿,上映7天电影排片已跌至0.9%,总票房不足500万元,平台给出的总票房预测只有619万元。

作为经典名著,《红楼梦》的影视化改编历来备受关注。87版《红楼梦》因被认为气质最像原著,至今被奉为经典。此后,《红楼梦》翻拍仿佛陷入魔咒,观众缘一版比一版差,影视剧开播即翻车。不忠于原著、不尊重观众是被网友高频提及的“原罪”。

观众对《红楼梦之金玉良缘》的争议首先是选角和表演。宝黛钗作为原著灵魂人物,都不满15岁,“三春”的年龄也都在十几岁。电影团队称在2017年就举行了海选,面试了近两万名演员和

新人,最终选定了多个年轻演员,并对他们进行了长达9个月的封闭式培训。电影版宝黛钗的呈现,虽然保留了“稚气”,却没有体现原著人物的才气和灵气。

作为原著的核心人物,林黛玉在影片中变成了敏感多疑且善妒的“恋爱脑”,内在空洞且小家子气,没有准确表现出人物的神韵。而史湘云、贾迎春等个性不同的女性群体,在影片中匆忙一现,无论外表还是表演,都缺乏记忆点。王熙凤更是从妆造到人物塑造,活像一个热衷说场面话的阴谋家,反派感十足,与87版邓婕饰演的聪明泼辣、八面玲珑的王熙凤相比,高下立现。

《红楼梦之金玉良缘》以贾宝玉大雪天里出家倒叙为始,主要故事情节以林黛玉回府奔丧开篇,以王熙凤贪没林如海家产建大观园,后又设掉包计,致使宝玉迎娶宝钗,黛玉泪尽而亡,完成

了《红楼梦》的悲剧结局。片中,太虚幻境、宁府家宴、元春省亲、宝黛读书、宝钗扑蝶、黛玉葬花、黛玉焚稿、金玉成婚八个原著中的名场面依次登场,给人观感很像走马灯式的幻灯片拼接。看似原著中有代表性的桥段都“打卡”了,但也仅限于此,充满碎片化的拼凑感,不仅逻辑线不明,缺乏剧情片基本的递进式叙事规律,且重点剪裁不当。

按照此前导演的想法,她想拍一部面向新生代的青春版《红楼梦》,赋予经典名著以现代视角,并且最终决定以宝黛钗三人的爱情故事为主线推进故事。如果按此逻辑,开头由贾府银两短缺引出的内部派系争斗、贾链和王熙凤密谋侵吞林如海家产、元春省亲等桥段,都可以一笔带过甚至删掉,没必要出场的人物也可以不出现,把重点放在宝黛钗的人物关系推进上。电影名称虽

是《红楼梦之金玉良缘》,表达重心却放在“木石前盟”的悲剧线上,“金玉良缘”的叙事倒成了辅线,跟片名并不契合。再者,如果想以宝黛钗三人的感情线串联起荣宁二府的衰败,那么秦可卿葬礼这一贯穿由盛转衰的标志性事件,就不该直接省略……如此种种,让人分不清重点在哪儿。面面俱到的结果只能是名场面拼接,蜻蜓点水。

《红楼梦之金玉良缘》在票房和口碑上遭遇失利,显然有很多需要复盘的地方。87版《红楼梦》珠玉在前,观众不免拿来对比。作为一部公认改编难度很大的名著,如何在有限的时间内,通过精妙的故事设计和影视语言呈现出原著的精华,依然是后续《红楼梦》影视改编者需要回答的问题。期待创作者与市场 and 观众形成更加理性正向的互动,一起为名著影视改编找到更好的路径。

脱口秀从未远离

□ 朱子钰

脱口秀又热闹了!

近日,两档脱口秀综艺节目《喜剧之王单口季》和《脱口秀和Ta的朋友们》分别在爱奇艺与腾讯播出。老面孔何广智、孟川、徐志胜、呼兰、小鹿、庞博等悉数登场,也不乏外卖员、相声演员、说唱歌手、00后新人等跨界演绎。线上综艺密集推出,观众热情呼应,脱口秀的热度似乎又回来了。

线上节目一直是脱口秀发展的风向标。国内脱口秀成名逻辑十分明显,头部的线上项目带领,综艺与电视节目犹如行业的巨幅广告,将演员、喜剧形式

推介给观众,提升知名度,培育行业市场。热度反哺到线下,线下演出则承接观众旺盛的需求,培养忠实粉丝,为行业输送人才,由此形成良性循环。

过去一段时间,脱口秀几乎处于销声匿迹状态,这样的感觉很大程度上来源于脱口秀线上曝光大大减少。线上综艺停滞、大型晚会中不见踪影,甚至时不时会传出脱口秀演员改行的消息,行业一度陷入低谷。因此,这次两档脱口秀同时“投喂”,回应了观众积压已久的观看欲望,为助力行业重回巅峰添砖加瓦。

从节目内容看,虽然两档综艺玩法有所不同,但基本上是以脱口秀为核心,演员同台竞技,带来全新快乐。在

刚播出的节目中,耳熟能详的脱口秀老将实力不俗,结合自身的生活经历创作,一出手便贡献了几个出圈段子。比如,徐志胜谈到自己的跨界大方调侃:“朋友对我说,你要到外面好好发展,脱口秀一定会好的。我就在外面接综艺、演电视,甚至当上了男一号。脱口秀会不会好我不知道,我是越来越好了。”网友评价他的表现更加游刃有余。

此外,一些新人也脱颖而出,得到了关注。00后脱口秀演员陈述幽默表述“啃老”:“给我五千这句话太难开口了,尤其前面那个动词,很难拿捏尺度,因为你说给就代表着理所当然的索取,但你说借又代表要还。没有办法,

最后只能跟他们说:还差五千。”真实自然的状态,被网友形容为“00后整顿脱口秀”。

经历了行业洗礼,《喜剧之王单口季》和《脱口秀和Ta的朋友们》依旧能让观众买单。对于脱口秀本身来说,这是一个积极的信号。行业的壮大,离不开成熟商业体系作为支撑。一档节目、一家公司代表不了全部。即使风口不再,两部节目的上线,还是让市场看到了脱口秀顽强的生命力。依靠优质内容吸引观众,俯下身于琢磨出路,创新形式与品类,无论是线上还是线下,脱口秀其实从未远离,观众依旧在期待更多的“大王”。

“青绿宇宙”值得期待

□ 刘苗佳 田可新

近日,曾以中国古代文物《千里江山图》为灵感的舞蹈诗剧《只此青绿》再度引发热议。这次《只此青绿》不再以传统的舞剧形式呈现,而是通过电影这种动态视听媒介,力求为观众带来全新的视觉体验。

《只此青绿》已经持续火爆了三年。这是一部以北宋画家王希孟的《千里江山图》为创作灵感的舞蹈诗剧。它通过时空交错的叙事结构,讲述了故宫青年研究员“展卷人”穿越回北宋,以“展卷人”的视角,窥见画家王希孟创作《千里江山图》的故事。一场“时空交融”,绝美舞姿再现了传奇画卷。舞者用舞蹈的语言和诗意的肢体表达,营造出“无声胜有声”的舞台意境。舞者在呼吸吐纳之间,将东方古典之美展现得淋漓尽致,在生动的演绎中描绘出

“千里江山”的壮丽画卷。

此次电影制作汇聚了舞台原班编导、演阵容,并与顶级电影人通力合作。由舞坛“双子星”周莉亚和韩真联合执导,张翰、孟庆庆、谢素豪领衔主演。这部电影的独特之处在于,全片没有一句台词或对白,而是通过电影的视角展现民乐与舞蹈的美感,让舞蹈成为诠释中华美学的“通用语言”。原班人马的回归,配上独特的镜头语言与文化意蕴,使得诸多观众迫不及待与其会面。

导演韩真曾说:“在《只此青绿》这个舞段里,没有被取悦者。在这个作品里,最好的互动,就是把你的精神气质传递给观众。观众会像看一幅画一样看待你,这就是最好的互动,当你在演出时,观众的二度创作就已经展开了”。剧团对《千里江山图》的领悟已经达到了相当的深度,他们不仅在创作

中展现了对画作精髓的深入理解,还巧妙地把握了观众的偏好。正是这种对传统文化的深刻体悟与对观众需求的精准把控,赋予了《只此青绿》独特的艺术魅力。

《只此青绿》运用巧妙的艺术手法,将《千里江山图》中丰富的意蕴完美地呈现在舞台上。通过这种艺术表达方式,舞剧将画作的静态美转化为动态的视觉盛宴,使观众在欣赏过程中,仿佛身临其境地感受到《千里江山图》中的山川壮丽与人文情怀。这种对古典文化的深度再现与现代演绎,不仅让传统文化焕发出新的生命力,也使得《只此青绿》在观众中引起了强烈共鸣,成为一部兼具艺术性与文化传播价值的优秀作品。

《只此青绿》能够成为一个不断延展的IP,根本在于其深厚的文化内涵。这种内涵不仅为作品提供了丰富的艺术

素材和灵感,而且为它赋予了跨越时间和空间的独特魅力。

成功的IP传播离不开合适的传播方式。在社交媒体上,《只此青绿》团队巧妙利用微博、抖音等热门平台,通过发布幕后花絮、演员采访、经典场景等丰富内容,与广大观众进行互动交流,提升了作品的曝光率和话题热度,增强了观众的参与感,助推了口碑传播。同时,创作者抓住文化热潮,及时推出衍生作品,进一步增强了该作品的持久影响力。

得益于《只此青绿》的独特文化内涵,打造“青绿宇宙”也成了个触手可及的现实。将中国山水画的审美精神和哲学思想融入现代生活中,正是大众所期待与渴求的。正如中国东方演艺集团董事长景小勇所言:“实现艺术与生活的有机融合,是富有宝贵现实意义的”。

文化视点

夜经济释放新活力

据人民日报海外版,夜晚“亮”起来,消费“火”起来。商务部发布的《城市居民消费习惯调查报告》显示,我国60%的消费发生在夜间,大型商场每天18时至22时的消费额占比超过全天的50%;旅游人均消费的贡献方面,夜间消费是白天消费的3倍以上。

演唱会、音乐节、艺术展,成为夜经济火爆的“流量密码”。夜经济和科技、文旅的深度融合,进一步丰富了游客体验感。甘肃嘉峪关通过激光投影、数字科技等多元形式,推出关城夜游灯光剧,展现“天下第一雄关”的别样魅力;江苏南京打造“大梦·红楼”沉浸式展演空间,以四大数字场景再现太虚幻境,重现《红楼梦》经典场景……

到图书馆读书、到博物馆观展、到动物园看动物等,也加入“晚间档”活动。7月以来,北京20余家热门博物馆深入挖潜,采取延时开放、错峰闭馆等措施,更好满足观众参观需求。上海45家博物馆在周末晚间掀起“博物馆奇妙夜”热潮,不仅延长开放时间,还结合特展、互动体验、文创市集、露天电影播放等多种形式,让观众走进丰富的文化体验空间。

如今,下班、下课之后,到健身房燃烧卡路里,成为很多人崇尚的生活方式。夏天白天气温较高,越来越多的运动爱好者选择在夜晚挥洒汗水。夜跑、夜骑、飞盘等丰富多彩的“夜间运动”成为城市里一道活力十足的风景区,健身消费需求加速释放。

2024年暑期档：挑战与希望共舞

据中国艺术报,即将落下帷幕的电影暑期档,与去年的热闹非凡相比,显得有些落寞。票房数据不尽如人意,市场氛围略显冷清,暑期档的票房走势缺乏强劲的爆发力,仅有《抓娃娃》《默杀》两部影片票房超过10亿元,原本被寄予厚望的《异人之下》《解密》《逆行人生》等多部大片票房表现不佳,未能掀起观影热潮。

造成暑期档票房收入下降的原因是多方面的。首先,影片供给的质量和吸引力不足是关键因素之一。其次,巴黎奥运会等大型体育赛事的举办也在一定程度上分散了观众的注意力和消费意愿。

在发行领域,分线发行在今年的暑期档中逐渐崭露头角,为电影市场带来了新的活力和机遇。传统的电影发行模式通常是大规模同步上映,这种方式往往无法满足不同地区、不同影院以及不同观众群体的多样化需求。分线发行则打破了这种传统模式,根据各地的特点和观众的喜好,进行有针对性的影片投放,使得一些原本可能被忽视的小众佳片有了更多与观众见面的机会。2024年的暑期档虽然面临着票房收入不理想和市场冷清的困境,但影片的多元化创作、分线发行的大胆尝试以及“影院看奥运”的创新模式,无疑为这个暑期档注入了新的活力,为电影行业的发展提供了新的思路 and 方向。

《孤舟》口碑不佳：戏剧性与真实感失衡

据北京日报,由曾舜晞、张颂文主演的谍战剧《孤舟》在北京卫视、江苏卫视、东方卫视的播出接近尾声,该剧日前在豆瓣开出的评分仅为4.7分。《孤舟》是谍战剧《潜伏》制作团队的又一次全新尝试,但遗憾的是,这部剧没能保持住创作团队在谍战剧类型上一贯的高口碑。《孤舟》口碑不佳的原因,可归结为剧中谍战剧情线过度追求传奇性、戏剧性与真实感失衡。

年代谍战剧的特点是戏剧性强,故事大开大合,但随着观众欣赏水平的提高,戏剧性与真实感的平衡越来越重要。具体而言,就是年代谍战故事要在真实的历史逻辑、生活逻辑中去书写,创造一个让观众“信以为真”的情境,才能随着剧中人物的命运沉浮沉浸式感受剧情张力。《孤舟》的传奇故事则有点儿“神”出了圈,剧情推进主要依赖主角光环和反派降智。事实上,好剧本应该像好表演一样不着痕迹,编剧是隐身的,而在《孤舟》的剧集弹幕里,“编剧”是一再被提及的热词,体现出观众因剧情强行推进而频频出戏的无奈。

相比之下,《孤舟》最大的看点是张颂文饰演的反派周知非。张颂文的演绎往往不满足于简单完成故事叙述的任务,而是充分利用角色性格、人物关系、家庭氛围、职场环境做文章,可以看出几乎每场戏都经过精雕细琢的打磨。然而,光靠单个角色终究撑不起一部剧。

惊悚科幻片出圈，因为“越害怕，越想看”？

据文汇报,在这个炎炎夏日,不少观众在影院里体验到了惊悚带来的“透心凉”以及肾上腺素分泌带来的紧张刺激。截至记者发稿,上映7天的《异形:夺命舰》揽收逾3.7亿元票房,最为吸引人的当然是影片中的惊悚氛围渲染,让观众的情绪在紧张、恐惧、绝望中来回被撩拨。

“剧情太好猜了!”这是《异形:夺命舰》被诟病的一大槽点。该片属于典型的好莱坞高概念电影——也就是俗称的“爆米花电影”,强调易于理解、易于营销。影片不仅剧情单薄,套路和桥段也比较老套,不少经典的场景更是“致敬”了此前的同系列作品,对熟悉该系列电影的观众来说没有多少新鲜感。

而在影片自身之外,《异形:夺命舰》引发的另一大争议,是“太惊悚”和“少儿不宜”。尤其是影片最后15分钟的内容,恐怖指数颇高,有不少网友表示担心孩子观影后受影响。业界呼吁,该片的热烈说明了市场对类型电影的客观需求,影院和片方应肩负起提醒和告知观众的责任,而家长也应根据实际情况筛选观影内容。

(□记者 朱子钰 整理)