

光影交织，梦启百花

担任第37届大众电影百花奖大众评委的三重体验

■文王懿涵

“花重锦官城，蓉城百花开。”光影交织的八月，第37届大众电影百花奖在四川省成都市揭晓。大众电影百花奖，简称“百花奖”，自1962年创立以来，已历经六十二载春秋，它见证了中国电影从黑白到彩色，从传统到现代的发展与蜕变。本人有幸成为本届百花奖观众评委之一，和其他评委一起，在颁奖典礼上对提名名单当场进行投票表决，评选出本届百花奖的9个奖项。回想起当时的情景，于幸福满怀之际，更觉肩上责任之沉；在顺应本心之时，更悟奖项荣耀之重。

初探：难得的入选体验

总有些惊奇的际遇。为办好本届百花奖，各省区市精心策划选拔机制，有的省份以影评盛宴为擂台，有的省份采取线上答题与线下面试相结合的方式，广泛征集并选拔大众评委。本人有幸在福建省文学艺术界联合会、福建省电影家协会及福建省文艺评论家协会联合举办的影评大赛中荣获一等奖，从而拿到了大众评委的入场券。从屏幕彼端静默的观者，转变为现场大众评委的一页，此番历程于我而言，无疑是一段难得且珍贵的体验。

大众评委要经过严格的培训。为了确保每位评委个性化的观影感受与多样化的审美取向不影响评审的公正性，主办方在评选之前组织我们进行了系统的集中培训。首先，主办方通过回溯百花奖的光辉历程，让我们更深刻、全面地理解了百花奖的特点、指导思想与追求。随后，培训内容聚焦于中国电影近年来的发展轨迹与未来展望。通过对中国电影市场的深度剖析、优秀作品的案例分析及行业趋势的预测，不仅拓宽了我们的视野，也深化了对电影艺术多样性与创新性的理解。最后，主办方明确了百花奖的评判尺度与标准，厘清了价值评判体系，力求让评委在标准范围内做出客观公正的选择。

此番学习，让我对百花奖的时代脉动有了更为真切又细腻的感知。从最初通过《大众电影》杂志刊登选票，到通过短信投票，再到全媒体平台的广泛参与；从当年随机抽取101位大众评委，到如今经过各省的严格选拔，百花奖的评奖方式一直跟随着时代的变迁和媒介的发展进行着调整与升级，在与时俱进之中让更多观众的声音得以被听见，让万千观众之声汇聚成河，共鸣于百花之畔。

深入：沉浸的参评体验

台前十秒，幕后千锤。每一票的抉择背后，都凝聚着评委们将近一周的精心审视与深思熟虑。因为要代表全国观众投出这重要的一票，我们深觉肩上责任之重。因此，每一位大众评委都不敢懈怠，在紧锣密鼓的观影活动与小组讨论中，力求做到公平公正，共同守护百花初心。

优中选优，幸福又纠结。培训之后，主办方将101位大众评委实行封闭式管理，让评委在一周内集中对入围的15部影片进行全面而细致的观摩。本届入围的影片中，《志愿军：雄兵出击》将深沉的家国情怀镌刻进观众心中；《第二十条》直击社会痛点，将现实题材与法治精神结合；《孤注一掷》聚焦反诈题材，予观众以警醒；《人生大事》将殡葬题材搬上银幕，慨叹“人生除死，无大事”；《长安三万里》深入挖掘传统文化的魅力，描摹“诗中长安”的壮丽画卷；《年会不能停！》则生动呈现当代打工人的职场百态，引发观众深刻共鸣。这些影片，或弘扬爱国主义精神，或反映社会生活与民众心声，或展现历史文化风貌，都直接或间接地体现着百花奖的精神。

每一部影片从开始放映至片尾字幕滚动完毕，我们都怀抱全新的、审视的眼光捕捉每一个细节，观影完毕都以热烈的掌声表示对电影创作者与整部影片的尊重。在此过程中，我们构筑起一道隔绝外界纷扰的屏障，不私下交流、不相互询问，杜绝一切配票、拉票行为，确保能独立、纯粹地依据自身判断投票，从而最大限度地维护了投票过程的公正性。影片全部观看完毕后，我们以客观、理性的态度，对各类项展开了深入而充分的讨论。在讨论阶段，虽不乏观点交锋与激烈讨论，但始终秉持开放与尊重的态度，即便对某部作品持有高度评价，也绝不以己度人，强求共识。不受演员名气或既往票房成绩的影响，只专注于入围的这部影片本身，遵从本心，优中选优。

现场投票，既紧张又兴奋。颁奖典礼之夜，包括观众、入围者、大众评委在内的所有人，在投票结果定格之前，奖项花落谁家都是未知的。大众评委每人手中的投票器承载着十秒的决策时刻，这短暂而紧张的十秒，对于每位评委而言，皆是心灵震颤的瞬间。投票完毕，当所有人的目光聚焦于大屏幕，静待奖项归属揭晓之时，获奖者的荣耀亦能触动我们内心的喜悦与共鸣。

回望：隽永的情感体验

回望这次宝贵的经历，心潮依旧澎湃难平，那些情景历历在目。来自全国各地的101位大众评委，怀揣赤诚之心，因电影而结缘，因热爱而相聚。本届大众评委平均年龄35岁，代表着新一代电影爱好者的审美与追求，为百花奖注入了新的活力与视角。在紧凑的观影时光中，我们收获了欢乐与感动；在激烈的讨论中，我们学会了尊重差异、理解多元；在紧张的投票中，我们感受到了责任与担当的重量。我仍记得观影过程中认真记录的笔记；仍记得每一部影片落幕时，不约而同响起的掌声；仍记得颁奖典礼当晚的紧张与激动；仍记得在现场亲眼见到电影明星本尊的兴奋与感动。

无数电影人秉持着赤诚之心为电影而来。跨越各个年龄层的电影人于百花聚首，新老面孔齐聚一堂，这不仅寓意着百花奖的生生不息，更意味着中国电影的锦绣前程。我仍清晰记得获奖者们诚挚的感言，“中国几代电影人都在共同创作”“这是观众给的奖，我会好好爱护它”“观众的肯定是最难得的”……百花奖定格了中国电影的难忘瞬间，在101位大众评委的眼中，我看到了对电影的热忱；在优秀的电影人身上，我窥见了中国电影的璀璨未来。

中国电影与大众电影百花奖始终在历史的长河中不断扎根，不断发展。时光沉淀着百花奖在人民心中的崇高地位，更深刻镌刻着中国电影艺术的发展脉络，绽放六十二年的百花正青春。未来，在有关百花奖的光影之约中，我们都可能是见证者、参与者，甚或是一定程度上是推动者。愿光影永远闪耀，愿热爱永不落幕。（作者单位：福建师范大学传播学院）

中国电影艺术研究中心
电影文化研究部专版电影《只此青绿》：
中国银幕上一抹惊艳的颜色

■文/饶曙光 饶嘉

美的享受，美的享受，美的享受——观看电影《只此青绿》无疑是一次难得的美的享受，甚至是超级审美享受。“此舞只应天上有，人间难得几回看。”

“心中若能容丘壑，下笔方能汇山河。”这是电影《只此青绿》中对少年天才画家希孟的生动描绘，而这句名言又何尝不是对这部电影创作的完美诠释——在大银幕上，观众已经很久没有看到一部如《只此青绿》这样清新唯美又极具东方韵味、中华美学精神的电影了。不仅如此，作为一部改编自同名舞蹈诗剧的电影，它不仅是舞剧与电影两个行业在跨界融合上的一次先锋尝试，也彰显了中国电影人在电影创作上不断创新、不断突破的积极姿态，更是当下中国电影发展站在十字路口时的一次珍贵实践。

首先，在表现形式上，《只此青绿》成就了一次舞剧与电影艺术的完美交融。以舞蹈作为主要表现形式的舞剧，没有台词辅助，单靠肢体语言与音乐配合来呈现人物、推动剧情，一定程度上它与电影艺术有着极大的区别。电影《只此青绿》改编自同名舞蹈诗剧，是舞剧艺术生命的一种延续，在这样的前提之下，电影并非只取其故事，而是很大胆地保留了原汁原味的舞蹈演绎，几乎复刻了舞蹈诗剧的原版内容，并凭借对光影艺术的驾驭能力，对舞剧的娴熟掌控，让舞剧和电影两种艺术水乳交融、和谐共生。不论是原版舞剧还是上映的电影，都堪称是“流动的画卷”，在艺术审美方面已经达到了大多数国产电影无法企及的程度。唯美的镜头呈现，流畅的诗化叙事，抑或深沉而又韵味悠长的情感表达，无一不让人不被震撼，不让人不被感动，不让人不深思。

在电影中，舞蹈成为电影艺术表现的别样表达，尤其为电影人物的情绪释放与剧情的留白提供了良性思考。譬如少年希孟在江南雨中采风，少年自由的心境与满心的欢喜，经由飘逸洒脱的舞蹈演绎，成就一场如《雨中曲》的经典场面。而潺潺的江面上，希孟一跃而起，水花四溅。那种酣畅淋漓、畅快肆意，还原了原舞剧舞台上那种流淌的诗意，含蓄而浓烈的情感表达。与此同时，每一位舞蹈演员与灯光、道具、音乐合

力营造出的氛围感，更借助电影这个媒介，剪辑切换、上天入地，各种衔接特效自由，不像剧场受距离、空间尺度限制，完美地诠释了舞蹈演员抑或欣喜抑或哀愁的样子，那些受限于舞剧无法表达的细节、微表情甚至泪水盈眶的情绪爆发，在此刻与艺术表达、与电影画面水乳交融。

可以说，电影的镜头语言也将舞蹈的细节之美、意境之美放大，故事的呈现因实景的加持更有沉浸感，角色情绪则通过特写得以尽情释放，让舞蹈演绎更具感染力的同时，打破了舞台艺术“只可远观”的壁垒，赋予了舞蹈艺术更具细节感的观看体验。

其次，在叙事上《只此青绿》完成了一次精彩的“守正创新”。一方面影片以《千里江山图》这幅名画为灵感，聚焦了少年天才画家希孟短暂而又传奇的创作历程，而从故宫博物院研究员“展卷人”打开画卷，观众被吸引进入历史场景“神游”画卷创作。观众跟着展卷人的视角，认识了十八岁的天才少年希孟，知道了这幅传世之作背后的篆刻人、织绢人、磨石人、制笔人、制墨人，篆刻人所篆刻的字迹，织绢人劳作的工序，采石人锤锤落下的惊心动魄，制墨人脸上的沧桑和道劲，尤为喜欢的是制笔人，圆于一方，随着山的开合而现出真容。之前并未感觉她所困的是如此狭小的天地，也更加理解了她以笔为信，想让人代看四方的心情。这些都体现了主创团队对中华传统文化的深入研究，也让片中的每个角色更加丰富立体。观众也终于理解，为何故宫博物院工作的展卷人，在见过种种巧夺天工惊艳世俗的艺术品之后，泪盈于睫，想要追逐着希孟的缥缈孤鸿影百世千生的心情了。

流畅的衔接也是电影一大特色，原舞剧利用旋转的挡板进行场景转换，而电影中没有了挡板，制作方巧妙地利用一些情节和道具做衔接，让剧情之间的过渡更加流畅，例如“习笔”篇章结束后，只通过一把扇子就自然而然地转换到下一个场景里。除此之外，一些画面骤然凝滞，又缓缓展开，美不胜收。织绢人扬起的裙摆，在慢镜头下像花朵一样徐徐绽放，这是在剧场无法欣赏到的瞬间。伴随着吕亮老师的音乐，完美震撼，动人心弦，尤其是采石人章节里，合

适的节奏和留白，每一落锤，都敲在观众心里，引发观众的共情共鸣共振。

作为原舞剧的观众，笔者看电影的过程中很多次心里都冒出“原来是这样的”感慨，特别是“习笔”单元，舞剧会让人一开始并没有那么清楚突然的笛子是为为什么，究竟发生了什么。电影很详细很迅速地描述了在翰林画院发生的一个小插曲，也通过舞蹈演员的步伐编绘了一个风趣幽默的剧情，不只是俏皮的舞蹈，而是独立的一个小场景。“青绿”章节，用镜面倒影的手法，天地间白茫茫一片，唯有青、绿二色立于其中；而希孟“入画”时，背景交错变幻，灯火在疾风骤雪中微微一点，摇动着，倾覆着，似乎即将熄灭，一股青烟斜着，无力地上飘。十八岁的希孟，他的生命，也将要燃尽。然而他决然提笔，继续创作这不知前程如何的画。灯火似似乎受了鼓舞，直起了脊梁，那缕青烟也扶摇直上。雪无法浇灭的，是少年画家心中的热忱。电影富有想象力地传达出了那种跨越时空的永恒美感。片尾展卷人与希孟的隔空对望，仿佛穿越时间长河，深情对话；这种超越时空的相见对话，余韵悠长，让人回味无穷……与天地众人共绘，往来者，但见青绿足矣。

影片《只此青绿》采用了中国古代故事经典的传奇叙事，延续了宋元话本以奇动人的创作传统，恍然“南柯一梦”的复现。在传奇的主线之外，影片也用回忆的非线性叙事讲述了希孟十五岁习画的场景，并穿插启蒙、唱石、寻石、习笔、淬墨等中国古人劳动的情节，浑然地利用舞蹈烘托出情绪的感染力，将创作的艰辛娓娓道来，更勾勒出华夏千年劳动人民的群像图鉴，创新性地个人传奇转化为“人民史观”的书写，升格了故事立意，也迎合了时代主题。

第三，非常值得称道的是，电影《只此青绿》在推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展上所做的努力。如果说舞蹈诗剧融合了传统古典舞蹈、传统音乐，将彰显中国美学巅峰的《千里江山图》淋漓呈现，那么电影《只此青绿》则通过电影这一更为大众的形式，将这个极具东方韵味、拥有中国式独特审美的故事带给了更多观众。尤其是经由蒙太奇镜

头语言，斯坦尼斯拉夫斯基表演技巧，以及专业的影视特效制作等电影技艺的渲染，故事更为具象化，成为适合在大银幕上欣赏、可以高度传播的作品，其中蕴含的中国美学、中国意境、中国智慧、中国精神通过电影传递给观众，形成了良好的传统文化美学教育氛围。

于此，电影《只此青绿》无疑是国庆档乃至整个2024年电影市场上的一抹惊艳之色。当前，全球电影产业迅猛发展，中国电影面临着前所未有的机遇和挑战，中国电影人更应当树立强烈的文化自觉和共同体美学自觉，不仅在内容与形式上展示创新，更着眼于审美体验的深度和多样性。《只此青绿》对电影本身发展而言，它脱离了电影的常规创作模式，为当下中国电影人寻找中国特色艺术创造带来了有益的启示与思考。当下中国电影市场，正发生着前所未有的新的、不可逆转的结构性变化，面临着各种各样的新挑战新问题。市场在变化，观众在变化，电影人必须以应变，以攻为守，勇于创新，才能够寻找到电影发展的新动力，开拓新空间，实现新发展。《只此青绿》这类敢于创新、品质优良的电影创作生产，为中国电影多元化发展增加了新路径，也为中国电影在国际赛道竞争打开了新思路。而对观众而言，影片将小众艺术与大众审美的融合，是对人民日益增长的多样化、个性化精神文化需求的积极回应，既展现了小众舞剧群体，也给予了更广大观影群体充分的尊重，他们通过影片，全情进入一场非凡的涤荡灵魂之旅、视觉盛宴，无疑是电影《只此青绿》为观众带来的最好礼物。

“无名无款，只此一卷。青绿千载，山河无垠”……《只此青绿》片尾提到，矿石颜料不易保存，每展一次原画，都是一次不可逆的、极大的损伤，上一次《千里江山图》展出还是在2017年的故宫博物院。再天才的画家都有落幕的时候，再灿烂的文物都有消逝的一天，不过，因为有更多文物修复者的坚守，但愿那一天来得更晚一点！而对于电影、电影人而言，心中有光，砥砺前行，踔厉奋发，未来仍然是可以期待的！

（饶曙光，中国电影评论学会会长；饶嘉，中国电影评论学会会员）

再议“使用中国传统文学作品建立国产电影宇宙”

■文/徐驰

但都由超级英雄对抗灭霸这一主题统摄，显得纷乱而有序。故事的持续发展与多线叙事电影宇宙的特点之一是一每一部电影既可以独立观看，又与其他影片息息相关，形成一个连贯的叙事体系。其故事线不仅要独立成篇，还需与其他影片相关联，并为后续影片的情节发展埋下伏笔。这就需要故事线在具有独立性的同时，兼具互动性和可持续性。在此方面，漫威影业也做出了很多成功的实例，如利用正片细节加强各部电影间的关联，利用片尾彩蛋预告故事的情节走向等灯。人物之间的紧密互动与复杂关系电影宇宙的成功不仅需要多个独立的故事线，还需要利用人物关系的延展来增加故事的深度。电影宇宙中的人物不仅需要个性鲜明，还需要不断产生发展和变化。以MCU为例，每个超级英雄都有自己的故事线，但他们之间的互动和复杂的关系网，使得电影之间的联系更加紧密，也使得观众对他们之间的关系产生了浓厚兴趣。

文学作品是否以及如何适应打造“电影宇宙”的需要？任何文学作品都有一个或隐或显的主题，其故事内容也是在此主题所存在的那个时空世界中发展。因此，寻找一部拥有强大世界观和核心主题的作品作为打造国产电影宇宙的基础，并不难做到。但文学作品却很难满足“电影宇宙”对故事内容的另外两个要求。

首先，传统文学作品的完整性意味着故事的终结，换句话说，任何文学作品都无法让故事无穷无尽地发展。其次，叙事等其他方面的限制使文学作品难以开展复杂的多线叙事。所以合适构建电影宇宙的文学作品，自己并不是“宇宙”，而是有被扩展为“宇宙”的可能。如何可能？依靠的便是前文提到的第三点：人物之间的紧密互动与复杂关系。J K 罗琳的《哈利·波特》系列小说搭建出完整、封闭的魔法世界，七部作品的故事也均已完结。但故事中各种势力的相互纠缠，各个主要人物的身世背景，都为“魔法宇宙”的建立提供了极大的可扩展性。中国传统文学作品中具有此特点的作品，当属《西游记》与《封神演义》。两部作品都穿插了大量的神话故事与人物。按照罗兰·巴特的观点，神话不仅是文学作品中的叙事单位，更是一种文化符号。神话故事中的人物和事件，具有深层的文化象征意义，可以在不同时代和文化中获得新的诠释。

两部作品中的神话故事、人物，可以不断的重新符号化（Resignification），通过将其转化为现代语境下的文化符号，对其进行诠释和延伸。而后者通过商周战争保留下了统摄整体宇宙的世界观和核心主题的同时，其中的各类人物又分为神、仙、人、怪、妖等各种派别且关系错综复杂。不同人物间的恩怨情仇

和彼此斗争都为电影宇宙的建立和发展提供了无尽的扩展可能。

虽然如此，通过改编传统文学构建电影宇宙也具有相当大的风险。电影宇宙的成功需要故事具备一定的国际吸引力。像《西游记》和《封神演义》中的神话、冒险和超自然元素扩展为“宇宙”的可能。如何可能？欢迎，也具有一定的全球普适性。然而，这些元素既是优势也是挑战。在本土市场，观众对这些历史背景耳熟能详，因此比较容易接受“电影宇宙”的设置；但在国际市场上，由于文化差异，观众对这些背景缺乏足够的认知，就增加了推广“电影宇宙”的难度。

尽管在将中国传统文学作品改编为“电影宇宙”的过程中存在一定挑战，但这条路仍值得尝试。因为归根结底，“电影宇宙”的成功更依赖于讲故事的能力。将经典作品中的神话元素、人物关系与现代观众的情感共鸣紧密结合，或许能为这些故事注入新的活力，并在全球范围内找到更广泛的观众群体。也许我们不能急于追求媲美西方“电影宇宙”的成功，但通过一步步试探与创新，经由中国传统文学改编的“电影宇宙”仍充满可能性。正如每一个成功的故事宇宙都始于对文化与情感的深刻理解，中国电影宇宙的探索之路，或许正是在这深邃的文化之海中打下坚实的基石。