

传统文化成古装剧吸睛利器

《清平乐》中,曹皇后的凤冠华服十分惊艳。根据古籍《金史·舆服志》中对宋朝皇后礼冠的描述:“花株冠,用盛子一,青罗表、青绢衬金罗托里,用九龙、四凤,前面大龙衔穗球一朵,前后有花株各十有二……”这件精美的凤冠,在《清平乐》中被还原。妆容方面,曹皇后册封时妆容和画像上的妆容如出一辙——从宋朝诸多画像中不难看出,珍珠面靥当时正流行。

宋代的通天冠服,《宋史·舆服志》有详尽介绍。王凯饰演的宋仁宗所佩戴的通天冠,整体上还原了“卷云”的弧度造型。配合通天冠所穿的绛纱袍也十分走心,传统绛色下,可以清晰看到云龙暗纹。

虽然电视剧《清平乐》的剧情、节奏都被观众吐槽,但播出以来,剧集所展现出的宋朝风物引起观众关注,大至典雅的宫殿楼宇,小到清新脱俗的茶炉、团扇,美不胜收的大宋之美,在影视剧中迎来属于自己的“高光时刻”。

除了内敛含蓄、清新雅致的宋代美学让观众津津乐道外,晏殊、范仲淹、

欧阳修等“语文书里常驻嘉宾”的陆续登场,同样让观众惊喜不已——影视剧通过多维度展示传统历史文化,给观众“余韵无穷”的享受。

每一帧都像一幅宋代风情画

《知否知否应是绿肥红瘦》(简称《知否》)《清平乐》……一系列以宋代为年代背景的影视剧,让宋朝成为观众焦点。除了剧情方面外,宋代高品位的美学风格更是火出了圈——《知否》细致入微展示“焚香点茶、挂画插花”的生活方式;《清平乐》更是考究,将

宋代“雅之美”发挥到极致,服饰、家具、构图,无一不遵循“简洁、素雅、精致”的原则,有网友评论称“每一帧画面都像是一幅精美的宋代风情画”。

《清平乐》大气素雅的色彩以及中国传统美学的构图,极简风格呈现出“柔和又高级”的感觉。车水马龙的州桥夜市,汴京城繁华的街头巷尾,被网友发现“都在一定程度上参考了《清明上河图》”。

该剧美术指导王竟在采访中透露,他把中国传统的美感,投入到了每一个场景中,无论是从宏观还是微观,一直在坚持对称、大气,最大限度还原大

宋的情景。

观众围观“四大雅事”

宋朝人对美的追求,不仅体现在热衷于四艺,更流露出一种由内而外的生活态度——将日常生活提升至艺术境界。

《清平乐》展示了宋代家具的美感。剧中的这些家具,隽秀文雅,儒雅朴素,线条上契合现代人简约风的追求。

器具方面,《清平乐》中宋仁宗饮茶的温酒壶原件出自景德镇窑青白釉刻花注壶、注碗,现藏于北京故宫博物院。

从生活场景、器具中不难看出,宋朝人生活风雅。而“焚香点茶、挂画插花,四般闲事”,更是他们诗意生活的展现。

《清平乐》第七集,官家和苗娘子聊天之时,苗娘子手上一一直在忙活着一件事——点茶。点茶法自晚唐便有,兴盛于两宋,小小的点茶包含了一整套工艺,流程极为复杂讲究。

宋朝焚香文化盛行,有文人曾感叹“无香何以聚”。焚香的场景在《清平乐》中随处可见,是宋人

生活风尚之一。

插花也是宋人的风雅之事。《清平乐》第三集就有曹丹姝和其他几名女子插花聊天的场景。宋朝是中国插花史上的鼎盛期,欧阳修《洛阳牡丹记》说,“洛阳之俗,大抵好花。春时城中无贵贱皆插花,虽负担者亦然。大抵洛人家有花”。宋朝的插花,除了追求线条之美,更注重的是插花的内涵,从插花作品中体现出人生哲理和品德节操。

《清平乐》中,每一幅挂画都颇有讲究。四大雅事中的挂画,最早指挂于茶会座位旁的画作,演变至宋代,诗、词、字、画皆可为挂画。遇到雅集、会饮时,士大夫们就挂出自己平时收藏的得意名画,供彼此交流品评。

感受传统文化独特魅力

追剧除了看故事看表演,还能感受传统文化的独特魅力,对观众来说,可谓“余韵无穷”。

近年来,多部古装剧都凭借传统文化吸引了观众,如去年火爆的《长安十

二时辰》。而通过《知否知否应是绿肥红瘦》《清平乐》,宋代生活走入大众视野。不论是用文字还是影像的形式,这些作品都给大众普及了宋朝风物及宋代美学的特质。

有意思的是,几部以宋朝为焦点的影视作品里,那些“语文课本里的老熟人”、被网友誉为“全文背诵天团”的文学家晏殊、范仲淹、欧阳修等人的现身,以及李清照词作的运用,都让观众感叹“特别想再读一遍宋词”。

通过《清平乐》等电视剧,观众得以用当下日常和流行文化的审美眼光去再次探索宋朝灿烂的文化艺术成就,这也是近年来古装剧常常给观众带来的惊喜所在。

不管是《清平乐》,还是之前的《琅琊榜》《知否知否应是绿肥红瘦》,优质古装剧创新影视表达的过程中,有意识地还原历史背景,更容易让年轻观众产生代入感、从而更好地感受传统文化独特魅力。

而这些古装剧也通过展示传统历史文化成功地吸引了观众的关注。

(据《广州日报》)

陆川:每个人都要保护野生动物

导演陆川近日现身首都之星艺术影厅联盟举办的环保主题影片云放映专场活动,与观众就其两部作品《可可西里》《我们诞生在中国》展开线上互动。

拍摄于2003年的电影《可可西里》以残酷、洗练的纪实风格展现了围绕藏羚羊的屠杀和保护,曾获奖无数。十多年过去了,再看这部作品,陆川感慨,当年拍摄时的种种艰辛依然历历在目。“无论时间的长河如何过滤,都带不走好作品最本真的内核。《可可西里》没有大牌演员,也不是大制作,是一部讲述‘存在’的电影,讲述了一群人为了活着和另一群人为了更好活着的矛盾故事。”

回忆拍摄过程,陆川说,当时最大的挑战是面对可可西里极致的环境时,如何把主创们内心的震撼用胶片记录下来,让观众感受到藏区自然的壮

导演镜头下可可西里的野生动物

导演陆川

美和对生命的尊重。为此,他和团队选择了做减法。“我们带了整整四卡车的摄影器材过去,但最后并没有动用那些特别复杂的拍摄手段,只是静静地用最简单的镜头语言去记录我们面前的世界。我们不希望摄影、导演出现在镜头前,而是希望能够深深地藏在后面,让观众以最近的距离感受到用胶片记录下来的历史和自然。”

2014年,迪士尼找到陆川,希望跟他合作拍摄

一部有关中国野生动物的环保题材电影,经过半年的筹备,五个摄制组在全国各个无人区和自然保护区进行了18个月的追踪拍摄以及11个月的后剪辑,《我们诞生在中国》终于在2016年8月跟观众见面。片中的三组动物大熊猫、雪豹、金丝猴各有各的魅力,收获了不少小观众的喜爱。谈起拍摄这部电影的过程,陆川笑言,整体上远没有《可可西里》那么艰苦,“当年《可可西里》剧组的

每个人都差点儿把命送掉了,这次各方面的物资保障都好很多。”

比较两次拍摄,最让陆川感到印象深刻的是国内野生动物生存环境的显著改善。“当年在可可西里时,我觉得真的特别惨,体验生活的时候能听见枪声,巡山过程中还能看到被打死、剥皮的藏羚羊,看到它们身上的枪眼。藏羚羊群还没有恢复,盗猎很猖獗。拍《我们诞生在中国》时,各地的野生动物保护情况有了

天壤之别,能看到有关部门拿出很多资金和精力在做这件事。”

当被观众问及拍摄时的趣事时,陆川讲了一个曾经让他感到“颠覆”的故事。“大家都觉得熊猫很可爱,实际上它们很凶。到了现场,我们才知道拍摄熊猫是最危险的,因为成年熊猫就是真正的熊,它的牙齿咬合力、熊掌击打能力,跟一只野生棕熊没有任何区别。熊猫是杂食动物,捕猎能力比较弱,它们抓住一只野山羊抱着就

啃,不会把它杀死之后才吃。所以拍熊猫的时候我最担心,我们那组工作人员的保险额度是最高的。他们不得不穿人工熊猫皮伪装起来,还要往身上抹熊猫粪便,慢慢靠近熊猫妈妈和宝宝。”

“《可可西里》和《我们诞生在中国》差不多隔了10年,希望下一个十年,我还有精力和体力,去一个更极致的环境,对中国的自然环境做一次表达。”陆川表示,这次疫情暴发后,他看到新闻里说有些地方自然环境得到恢复,觉得人类确实过度耗用了地球资源,“如果有可能,每个人都要去保护野生动物和环境,这才是敬畏和平等的态度。”

这段时间,陆川正忙着新片《749局》的后期制作,影片讲述的是一个少年的成长和历险,他希望这部作品能给观众带来惊喜。(据《北京日报》)