

谈今

江南有界 文化无边

世说

□ 刘放

由江苏省苏州市人民政府和江苏省文旅厅联手打造的首届中国苏州江南文化艺术·国际旅游节,将于8月24日启幕。届时,汇集长三角地区的18台共22场舞台艺术精品会在苏城展演,同时,更多的书画展、苏工苏作展、诗歌吟诵、旅游推介等文化活动将各显神通。这个富集文化因子、兼容文旅的艺术节,以展现当代江南风采的面貌应运而生。在国家长三角一体化发展的国家战略中,江南文化站上了新的历史平台,必定展示出新的活力。

时代需要精品,人民呼唤精品。纵观中国文化史,江南文化肯定崛起于中原文化之后,但在此后的岁月中,受中原文化和齐楚文化的启发和滋养,却也形成努力赶超之势。《史记·吴太伯世家》载:“太伯、仲雍二人乃奔荆蛮,文身断发,示不同用,以避季历。季历果立,是为王季,而昌为文王。太伯奔荆蛮,自号句吴。荆蛮义之,从而归之者千余家,立为吴太伯。”这一“让”,失之西北,收之东南。一时之争,争夸的是眼前政治权力,一个官位,独胜;一时之让,图的是将来经济发展,一方富足,多赢。客观效果上,二位先人这次伟大友善的礼让,伟大

中年奋斗正当时

□ 李予阳

奋斗从来不分年龄,拥有丰富人生经验的中青年二次起飞大有可为。

朋友当制片人的电视剧在央视播出且好评如潮,为他高兴之余也有点儿惊讶。因为这是朋友进入中年以后的奋斗果实。朋友之前并非业内人士,而是身在传统媒体工作,只是内心向往影视行业而已。40岁以后,朋友从大家的视线中消失了几年,再出现就是这次的闪亮绽放。听说他为了做电视剧放弃了升职机会,在拍片资金不足时甚至抵押了自己的房产……我们大家都很佩服他的勇气,但他云淡风轻地笑着说以后想遵循自己内心的声音,追求自己最想要的。

人到中年,职场半坡。四五十岁的中年人面对人生的下半场,是抱着保温杯养生保健,得过且过,还是来一个二次起飞?笔者留意观察了一下,发现身边的不少中年人在重新启动——有人45岁转行,有人50岁创业,还有人55岁又去上学培训准备新的飞跃……越来越多的“40后”“50后”在执着追求内心最想要的愿望。

中年奋斗正当时,很多人是因为少年、青年时代大多数情况下都按部就班沿着上学、就业、成家、立业的轨道前进。等到各方面都稳定下来时,更多开始关注自己的内心,关注梦想。年轻时因为各种人生日程表的压力而随大流选择的方向可能并不是自己最渴望和最合适的。中年以后既有实力也有经验去专注在事业上走精走深,或者开始新的尝试、开辟新的领域,去挑战、去冒险。

中年奋斗正当时,还因为随着生活环境的提升、医疗条件的改善,人们的预期寿命越来越长,衰老的速度也似乎比以前变慢了。既然生命越来越长,还有大把时间可以奋斗,可以失败,可以从头再来,为什么不去尝试更多的可能性呢?而且,不少中年人在45岁左右会迎来空巢期,这时候孩子长大成人,进入大学逐渐独立,这时父母也有更多时间、空间去检视人生,重新规划、发展自己。

中年奋斗正当时,也因为现在的中国社会提供了更多的创新创业条件和良好的外部环境。一个社会越进步越开放,也越会提供更多的发展机会和可能性。尽管当前外部形势不确定性增强,但中国经济的韧性足、潜力大、活力强,各地也都在鼓励创新创业。大家预期稳定、信心十足,又遇到好的机遇,就更加敢于去突破自己,大胆尝试。

中年奋斗正当时,让我们为中年创新创业者喝彩,加油!

“文化相邻,地缘相亲,文化一脉”,江南文化是长三角城市群的成长基因。

智慧的奔走,在华夏版图的东南,描绘并缔结了在以后岁月中富饶秀丽的江南。随着北方战事频繁,人才和技术避乱南流,江南明显青出于蓝而胜于蓝。“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。能不忆江南?”民间更是夸张地称道:“一部明清文化史,十之八九在江南。”江南由传统之蚕茧脱颖而出,繁衍新的生命,编织新的锦绣。

打出江南牌,彰显自信心。苏州以往也做过不少回这种牵头的东道主,或以昆剧,或以评弹,或以粉画,或以园林,都获得喜人佳绩,锻炼和培养了自信,提升了展示自我服务他人的能力。但相对今番首届中国苏州江南文化艺术·国际旅游节,如同花开并蒂,不再是以往的那种“单刀会”,而是综合实力的“群英会”。艺术相通,当单个方面的成就造诣高到一定程度了,就一定会辐射并汲取兄弟艺术,所谓有高原未必有高峰、而有

高峰必定有高原。综合实力最能造就“美人之美,美美与共”的双赢和多赢。

江南文化是构筑中华民族精神家园的重要组成部分。江南有界,文化无边,在加强长三角地区的文化交流与共享的一盘棋意识中,推进江南文化研究,并常怀感恩敬畏之心,是当今文化精英的共识。那么,江南文化的核心是什么?当然是生生不息、卓然独立、历久弥新的吴越文化。长三角城市群就是以吴越文化为底蕴,“文化相邻,地缘相亲,文化一脉”,江南文化是长三角城市群的生长基因。

抓住新机遇,拓展新格局。苏州人从来不缺少自信,一代代的前贤给了后人足够的底气。但膨胀的信心也可能是柄双刃剑,过多陶醉在前人的辉煌也未必不会诞生新龟兔赛跑寓言,不如用近忧来消解远虑,用自己的作为致敬先贤。“孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。”人的格局越大,视点越高,视野就越

宽广,并随着这种视野的转换拓展,产生新的体验和新的领悟。苏州人最善于学习,从时间之纵学自己的先人,从空间之横学外邦的能人。这次举办的江南文化旅游节,提供了较之以往更为广阔的平台,有利于校正以往“摸象”的格局,也自然有利于知己知彼,“不日新者必日退”,保持精进态势,日日新我。

以融合之心,创融合之艺。以往的实践证明,苏州人最擅长或者其最过人之处,就是这种融会贯通,举一反三。君不见苏州园林艺术,不正是融汇了建筑、植物、绘画、理水、哲学的诸多门类方惊叹世人的吗?君不见吴门画派,不正是融诗、书、画、印于一炉才执明清数百年艺坛牛耳的吗?得益于北方文化的滋养,回过头来感恩反哺,不就是风雅中“高风”和“雅量”的最本色含义吗?

在当代文化百花齐放的时代,我们尤其对经历千百年应运而生的长三角江南文化报以巨大的信心和瞩目,既是看重其承载的文化价值对今天生活的映照,那些清新的、隽永的品格令人向往美好的生活,又是期待继承了吴越文化基因的人们能抒写出更瑰丽、更精彩

用工业化来讲故事

□ 周明阳

《中国电视剧产业发展报告2019》显示,2018年影视资本扩张放缓,多个影视项目停摆或延后。随着影视资本回归理性,行业面临产业升级与重塑。其中,多家影视公司将工业化作为产业转型升级的突破口。

怎么理解影视行业的工业化?用作品来解释或许更加明确。2018年出品了《南方有乔木》《扶摇》两部热播剧的上海柠萌影视传媒有限公司,2019年又拿出了《九州缥缈录》《全职高手》《小欢喜》等几张成绩单,公司创始人、董事长苏晓对影视行业工业化表达了自己的看法,中国的影视行业由“大”变“强”,工业化是必由之径。“提升中国电视剧的工业化水平,既需要大场面的恢宏气势,也需要细微处的精益求精,更关键的是要有精耕细作的匠心和出精品”的初心。”

眼下正在热播的《九州缥缈录》就践行了工业化的理念。播出之后,有剧评认为《九州缥缈录》的战争戏和武打特效场面占了不小的比重,从成剧来看,该剧场景整体气质沉着浑一,人物、表演风格均往实处走,对镜头美学和心理叙事的运用,使得这部剧的战斗场面在大气磅礴中

带有悲悯气息。从这个角度看,国产剧工业化的探索之路不只涉及技术和制作上的改进,其带来的最大变化是充分打开了创作者的想象力,以往无法用镜头语言呈现的故事能够得到最大限度的还原。应该说,工业化事实上是艺术、技术和真实感相融合的产物。从更深的层面来看,它不只是技术水准的问题,而且是资本、艺术、技术再加上匠心和管理这5方面的高度融合。

以《九州缥缈录》为例,拍摄前定位的审美风格就是写实,让观众看不到特效,但是能够感觉到场景的宏伟、壮观和逼真。“我们光搭的场景就有一百多个,几乎每个场景都是实拍,工艺非常复杂。”在影视创作流行棚拍的当下,坚持实地取景,真实拍摄会让拍摄很受很大限制,比如摄影单元往往很复杂,实景空间会给机位的选择、运动以及布光带来很大限制。为此,开机之前《九州缥缈录》筹备了两年,努力找到解决问题的方法,最终确定了“实景为主+特效为辅”的拍摄方式。以北都城为例,剧组耗时近一年搭建了北都城场景,再配以1:80的模型,最后再用特效辅以场景延

伸,最终在剧中呈现出巍峨的北陆大都城全景。

工业化追求精益求精、锱铢必较的工业文明精神。《九州缥缈录》全剧组人数最多时超过3000人,历时288天辗转多地完成拍摄,剧组转场距离共计8207.6公里,足迹抵达湖北南顶草原,海南刀劈山,新疆依奇克里克、赛里木湖等地,将原始森林、戈壁、沙漠、雪山、峡谷收拢于镜头下。仅新疆一地,团队就整整寻访了两遍,从盛夏到冬天,跨季节寻找符合不同剧集要求的拍摄场景。影视制作人只有秉承精耕细作的拍摄方式,才能推动中国影视行业朝工业化的方向迈进。

国产剧实现工业化需要整个行业共同探索,大家相互比照、吸取经验才能越出新路。前两年大家还在追求大IP、大演员,现在越来越比匠心、比工艺,比出来每一个镜头的精密度、还原度、逼真性。工业化需要各方面的专业人才集思广益,发挥各自的优势一起来完成,最后整合成浑然一体的场景、角色和画面。“工业化就意味着分工,意味着所有的岗位把专业性发挥到极致,这是我们一直在追求的。”苏晓说。

“山寨哪吒”,谁尴尬

□ 周慧虹

“想要乾坤圈手镯、龙角发夹,官方什么时候能出?”伴随国产动画电影《哪吒之魔童降世》的热映,一方面,是观众对于电影衍生品的热切期盼,另一方面,则是官方周边产品预售一个月后才能发货,且种类有限。

官方正版周边产品难以满足观众需求,趁机钻漏洞者怎肯坐失良机?“山寨哪吒”乘机横行市场。在各大电商平台搜索“哪吒周边”,就能找到大量“山寨”周边产品,包括手机壳、公仔、抱枕、T恤等,有的产品已上“买家秀”。

对此,尽管该片官方通过微博发布声明,提醒观众“正版周边已在路上”,并且,紧急组织专门法务团队应对盗版侵权行为,可再怎么喊“裂痕”业已显现。通常来讲,电影衍生品的销售黄金期,是院线上映前一个月到上映后一两个月,在此期间观影人群会有比较强的购买冲动,“哪吒”团队就因没踩准营销节奏,自己这桌原本颇受拥趸的“一鱼多吃”盛宴,不免让旁人抢得风头分了羹。

正版“哪吒”之所以迟到,业内

人士分析认为,主要是国内电影很多IP还不是很成熟,受众感兴趣的点具有不确定性,所以很多厂商担心产品不被市场买单,也就不愿意过早冒险加入。除此之外,正版周边的设计生产要经过“监修”阶段,即在获得IP授权后,开发方需要不断与版权方进行沟通,由版权方对作品提出修改意见并确认修改,这些都要消耗时间。

衍生品开发慢于影片,或许,这是国产电影市场发展的成长阵痛。不过,面对国内外同行的激烈竞争,谁能及早认清形势,找准出路,谁就能赢得强劲的发展动力。毕竟,在影视市场深入推进的今天,衍生品对于影视业发展的重要作用不容低估,往往为影视作品带来更大的利润和影响力。

无论如何,目前国内电影衍生品面世迟滞情形,已与市场所需不相适应,前置策划开发甚为必要。在电影创作过程当中,就应将开发衍生品作为一项策略纳入制片方工作计划,衍生品研发专业团队与影片拍摄团队精诚协作,影片拍摄与衍生品的研究、筛选同步进行,

势必有助于未雨绸缪,为衍生品的后续开发与营销从容奠定良好基础。

还需指出的是,做好电影衍生品开发与营销,善于借力观众不失为一种有益的选择。像此次《哪吒之魔童降世》票房大卖之后,面对市场上对于电影衍生品与日俱增的呼唤,就有不少网友着急地贡献衍生品设计创意。研发方若能因势利导,以开放包容的心态集思广益,吸纳各方面智慧,会使衍生品更富文化吸引力和市场价值。借力观众进行电影衍生品的开发与营销,还有一重利好就是具有一定的广告宣传效应,能使更多观众积极参与其中,不断增强消费黏性,提升其对正版权的忠诚度。

从本质上讲,电影衍生品行业靠的是内容赋能,由内容转化成情感,继而带动了消费者购买。所以,说到底还是“内容为王”,电影从业者只有努力创作出优秀的影视作品,依托优秀影视作品探索采取适宜的衍生品产销之道,如此方能顺理成章,事半功倍。

说奉承话,舌头苦吗?

□ 李晓

我们习惯把说奉承话这种

行为看作坏事,甚至上升到真实

和虚伪的地步,果真如此吗?

我时常揣摩那些嘴上说奉承话的人,心里到底苦吗?按照我对人性的理解,没有一个人天生愿意去奉承对方,在这些奉承话背后,是不是有着精致的利益盘算。但人往往又是一个喜欢听好话的软体动物,尤其是在奉承话面前容易陶醉和迷失真实的自己。

王朔说过一段话,他大意是人说奉承话也是一种心瘾,就好比电脑输入了程序,奉承话一旦开启,就要把奉承话一直说下去,心里的石头才会落地。说奉承话确实也有强迫症,比如在一个微信微信群里,对一篇文章叫好,随后就是此起彼伏的附和声,我有次不识时务地指出了其中瑕疵,顿时遭到一阵猛批,弄得我仓皇退群。

不过在我身边,有两个男人也爱说奉承话,却是那种听了如饮山泉般舒服的感受。这个爱说奉承话的人就是中年男人刘小宝,他在城里小巷子边开了一家卖小吃的馆子,他脸上长期堆着笑,眼袋很深,肉也很松弛,远远望去,是一尊开怀弥勒佛的样子。

刘小宝的饭局很多,这个城市里的名流显贵,还有市井人物的聚会,差不多都有刘小宝在场。我有时想不明白,琢磨刘小宝的饭局咋就那么多。后来想明白了,刘小宝是一个奉承话不离嘴的人。刘小宝张口就说奉承话,而那些听到奉承话的人,也是心如蜜甜,要么性情高涨、眉飞色舞,要么酒量大开、喜笑颜开。按照人性的弱点,人都是喜欢听好话的动物,人很少厌恶说奉承话的人。并且刘小宝说的奉承话,是那么行云流水、水到渠成,很少感到肉麻和矫揉造作的痕迹。

有一段时间,我灰色的情绪如墨汁散开,深刻地浸染到我的生活里去了。我在电话簿里想找几个朋友喝酒,上百个电话号码,挑来选去,我最终还是选择了刘小宝。那次刘小宝端详着我,认真地说,看你印堂发亮,我保证很快就要交上好运。刘小宝的话,顿时说得我心花怒放。果然,我随后命运的天空居然大亮,诸事顺风顺水。刘小宝这个安慰天使,他的奉承话成了我的心灵鸡汤。我还总结出一个道理来,许多情绪糟糕的时候,就如鬼魅的存在,大都是被自己想象出来的恐怖给吓坏了,事情远没有自己想象出来的那么灰暗,往往后退一步,海阔天高。我感谢刘小宝这样的朋友,他说的奉承话,对当时的我来说,或许就是一种鼓励。刘小宝的朋友之所以那么多,正是因为他让大伙儿都开心快乐,他并不是一个为了说奉承话,而让自己蝇营狗苟的人。

有个人有天对我说,像刘小宝这样喜欢说奉承话的人,兴许就是为自己讨得一杯酒喝,社交舞台上混得一个可怜的小角色。那次我生气了,大声为刘小宝辩解:“小宝是一个内心善良的人,他让大家高兴,相互珍惜友情,有啥不好!”那人灰溜溜地走开了。

老车是我在路上遇到的另一个朋友。那天我去爬山,在半山腰遇到这个光头男人,他见我满头大汗,把带的瓶装水递给我喝,还赞扬我看起来身体强健。我很是高兴,竟掏心掏肺地给他说了自己很多心里话。就这样,我和喜欢健身的老车成了朋友,有天在山顶的石头上,我用小石子写下了老车的名字,把他当作可以深交的朋友。

老车的职业是一家工厂看大门的保安,也是一个奉承话不离嘴的人,他话并不多,但差不多每次说出口的话,都让大家心里觉得恰到好处的舒服。我有天与老车在一起谈心,我说,老车,你这样长期说人的好话,舌头苦么?老车告诉我,他还伺候着96岁的老母亲,每天也是这样把半痴呆的母亲当小孩一样逗,都成习惯了。老车说,他4岁那年父亲就离世了,是母亲含辛茹苦把几个孩子拉扯大,小时候,母亲就告诉几个孩子,人生虽苦,要对人多说好话,好话说多了,自己的日子也就好了。

上个月,我和一个说奉承话的人绝交了。这人每次见了,就如微信上到处点赞一样,对我奉承连连,有天还夸我坚持写作可以追赶上文豪托尔斯泰的水平。但在一次遇到一点蝇头小利的时候,他在背后对我大肆攻击,把我的人品说得比黄世仁还卑劣。他的奉承话,对我来说,是一种欺骗性的麻醉。他的奉承话,是让我在刀刃上舔了一点蜜后,很快对我手起刀落。

尘世艰难且幸福,人生悲欢交集,只要是善意的奉承话,也是贫瘠土地上开出的花朵。但愿,你说的那些奉承话,不要把你的心给累着了。

展望

工业

就意味着分

工,意味着

所有的岗位

把专业懂

择到极致。

冷眼

自己这桌

原本颇受拥

的“一鱼多吃”

盛宴,被旁人抢

得风头分了羹。

心境