

影视观察

以芸芸众生入画，讲述『何以中国』

《何以中国》剧照。

孙环宇

中华文明能延续发展至今的内在脉络是什么?这个文明古国强大的韧性生命力从何时起源?多元一体的中华民族又是怎样形成的?系列题材纪录片《何以中国》，试图回答这“三问”。该纪录片立足“中华文明探源工程”和“考古中国”的

重大研究成果、最新发现，站在考古学坚实的臂膀之上，从芸芸众生的视角出发，以《秦汉》《摇篮》《星斗》《古国》《择中》《殷商》《家国》《天下》8集的篇幅，讲述多元一体中华民族的形成和中华文明创生的故事，以影像溯源历史、寻脉中华。该纪录片近日已顺利完成，在各大媒体平台上引起广泛的讨论。

从芸芸众生侧写时代脉搏

该片总导演干超看来，在考古的许多视角层次中，帝王将相的视角层次固然重要，但大众化视角更能凸显时代特色。《何以中国》的主创团队深入浅出地采用平民化视角，将讲述重点放在了芸芸众生，从普通人的视角出发侧写大时代的脉搏，书写大时代背景下的小人物。

首集《秦汉》以时间为线索，选取视角不同，人物故事也不尽相同。使臣陆贾从长安出发，携带着汉朝给南越王的印绶，前往番禺劝服南越王赵佗臣服汉室；普通士兵“黑夫”和“惊”的一封信，让人窥见2000多年之前，身处战争背景下的人们对远方家人的牵挂和对和平的期盼；“置嘉夫弘”18年来在驿站接待来往行人，见证着丞相李斯护送复员的戍卒返回原籍，也见证着和亲的解忧公主晚年从乌孙归汉……这些因考古发掘而被众人重识的历史小人物的故事，浸透了深深的家国情怀，真实感人。

同时，女性人物也成为这部纪录片关注的重点人群。以往的历史典籍、系列纪录片，几乎都以男性人物为主导。《何以中国》的女性视角在一众以男性视角为主导的历史类纪录片中独具见解。在《何以中国》中可以看到远古女性的工作器具，看到红山社会的陶瓷女神现象，看到女性佩戴玉器的方式，看到解忧公主的“为母则刚”。片中呈现，在仰韶文化的遗存中也曾发现一些子女随着母亲埋葬的现象，是母子关系无比亲密的反映。女性视角的加入赋予了该纪录片更加柔和、细致的人性化色彩。

以虚实相生创造纪实之境

作为第一部“考古写实”，完整叙述中华民族万年文化史、五千多年文明史发展脉络的作品，与传统的考古类纪录片不同，《何以中国》没有采用摆出大量背景资料、专家学者访谈的传统套路，取而代之的是创新的制作手法。《何以中国》的总导演干超提到，“透物见人”是该纪录片的一大亮点，即利用大量的考古成果和文物的组合，通过影视化的表现，呈现出那个时代的社会面貌。

《秦汉》一集中，还原了解忧公主进入乌孙居所的场景区和状态。考古学家帮助摄制组复原了整个空间，包括服装上的纹饰、托盘上的花纹、动物上的皮毛等，再加上演员表演和氛围营造，让观众身临其境。干超说：“很多历史纪录片的情景再现，是为了虚化、舞台化、意境化叙事过程，而《何以中国》是相反的，我们要把考古所见到的历史场景做实、做清晰、做丰满。”摄制组还利用三维地图，呈现了秦汉各阶段的文化疆域版图以及地理地貌特征，在考古发现的基础上模拟还原了古

代官衙的面貌。该片的文物展示镜头的制作中，第一种方式是采用博物馆和考古研究院授权的三维扫描模型，如第二集中的黑陶猪纹钵、双鸟朝阳纹象牙碟形器、八角星白陶、鸟纹陶罐等；第二种方式是通过CG技术去制作文物模型和材质纹理，如第七集中的西周青铜轮牙马车就是对照着资料去建模每一个零部件，再由特效组在三维软件中去雕刻纹饰。这样既匹配这部作品的视觉表现风格，又兼顾了考古学的严谨性。

但是，这部纪录片也有局限之处。叙事视角的局限性体现在以中原地区为主角进行刻画，片中着重对陕西、河南、山东地区的文化遗迹进行了描绘，叙事视角较为单一。

整体而言，《何以中国》系统性地追溯了中华文明的根基、起源、形成与早期发展的历程，力图让观众提供“何以中国”的答案。这部纪录片展示了中国的伟大成就，传达了中国人民的坚韧和自强不息的精神，以及中华文化的博大精深。

《何以中国》海报。

艺术论坛

电影衍生产业的文化力量

张悦

“人民”“家国”是新时代中国电影显著的精神标识和文化源泉。从电影《我和我的祖国》《长津湖》到《我和我的父辈》，新时代中国电影的叙事表达、美学架构等创作基础，是对文化精神视觉化与历史特征的真实写照，极具中国传统文化底色和鲜明的时代美学风格，促进了文化精神内涵的全球传播。

电影衍生产业触动了消费者血脉中的文化基因。进入新时代，我国电影以独具中国精神底色的视觉艺术风格为观众所喜爱。2023年中国电影年度票房突破500亿元人民币。其中，国产影片票房达400多亿元，年度票房前10名的影片均为国产影片，《满江红》和《流浪地球2》票房均突破40亿元。国产电影新片连片的不断推出，极大赋能了电影衍生产业市场的利好。《流浪地球2》上映第8天，其推出的衍生品众筹项目在淘宝销售额突破亿元大关，刷新了全球最快破亿的电影IP衍生品纪录。究其原因是中国人的飞天梦，影片的硬核科幻工业美学，展示了现实中诸多的“大国重器”，触动了观众的文化基因，激发出中国文化自信的深沉力量。

电影衍生产业是文化精神创造性转化、创新性极强的综合性产业，其完整呈现离不开版权、设计、制造、营销等深度的融合。衍生产业不是普通的商品，它是电影版权所有者授权而产生的交叉业态，大到影视城、主题公园、乡村振兴，小到演艺、图书、玩具、服饰乃至手机壳等，是基于电影IP的一种具有原创属性的创意产业，凸显了艺术与科技叠加所带来的跨产业效应。1983年，中央电视台筹拍电视剧《红楼梦》，将“荣国府”建成永久性建筑。这是我国第一座影视基地，极大地带动了当地旅游业的发展，开创了“中国旅游正定模式”，也带动了国内影视基地

的建设发展。这些在影视作品中高辨识度的IP形象，展示出很强的带货能力，彰显了文化的独特魅力，广泛传播了中国的文化和精神。

电影衍生产业充分展示了中华文明与文化自信。电影衍生产业作为电影本体之外与观众交流的桥梁和媒介，是国家文化精神产品化的见证，更是新时代艺术物化的忠实记录者。

我国自2002年电影《英雄》首次试水衍生产品的开发并创下1780万元的交易纪录以来，相关电影也先后开启了衍生产业市场化的工作。新时代以来，赓续中华文脉，已成为电影衍生产业工作者的自觉艺术追求，他们始终用当代视角、时代审美特征与民族自信特色思想理论支撑渗透，将主题性置于创意设计的突出位置，并与当下消费市场的多元化、个性化、高品质的消费新需求相适应，将电影内核以产品的形式解读出来，让消费者对中国电影衍生品所传递出的中国文化精神产生共鸣和共情，使这些主题性、符号化的产品深深嵌入到消费者的心中并获得良好的市场效益。如《哪吒之魔童降世》《中国医生》《觉醒年代》《长津湖》《封神榜》《长安十二时辰》等IP先后与国货品牌跨界联名，创新性地将经典名著、唐诗宋词、中华武术、中医中药等传统文化精髓的产品化，开发出众多符合新时代审美潮流与数字技术的衍生品。

新时代中国电影衍生产业具有天然沟通世界的独特优势，以衍生产业把中国文化精神与时代风貌充分呈现出来，把电影中最动人的瞬间以独特创新的衍生品创造性地转换表达出来，让越来越多的中外消费者感受到文化精神力量，是我们新时代电影艺术工作者的职责和使命。

(作者系北京理工大学设计与艺术学院博士研究生)

艺苑杂谈

《人生一万年》：看见人生无限可能

李雷

伴随着老龄化的深化，越来越多的平台开始关注老年人群，聚焦银发族的内容和情感需求。正在湖南卫视、芒果TV热播的银发纪实节目《人生一万年》让人耳目一新，节目中通过对百岁老人生活日常的记录，展现老年群体的生活状态和精神世界，让年轻人看见人生的无限可能。节目开播以来，节目收视、口碑持续上扬，索福瑞双网数据排名省级卫视非剧类收视第一。

关照银发族群，从银发节目看见老年人

2024年1月15日晚，国务院办公厅印发了《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，这是我国首个以“银发经济”命名的政策文件。意见明确提出要丰富老年文体服务，发展面向老年人的文学、广播、影视、音乐、短视频等内容行业，立足银发族群的内容市场正迎来新的发展机遇。1月8日，《人生一万年》开播，是2024年第一档聚焦银发人群的主题节目。

做老年题材，不是偶然为之，而是基于节目主创对于社会问题的长期深度思考。《人生一万年》节目总策划、制片人冯奇表示，自己在2022年初便有了这档节目的初步构想，面对日益加速的老龄化趋势，他希望能做一档节目来

承接中国人口老龄化和长寿时代的精神需求。

作为《人生一万年》项目发起人，汪涵分享了随着年龄增长带来的感悟和变化：会研究长辈的体检指标、关心家中的适老化改造、会像宠孩子一样鼓励父母去做他们年轻时喜欢的事……正是因为这样的体感与洞察，也让节目组更留心在内容中呈现老年人的现实需要与心理需求。

老吾老以及人之老，冯奇希望能通过这样一档节目，让老年人被社会“看见”，老人在节目中看到自己的今天，年轻人看见自己的明天和后天。让社会大众树立积极老龄观，认识到老年也是生命的黄金年代，是仍然可以有作为、有进步、有快乐的人生阶段。

《人生一万年》海报。

启迪青年大众，从老年人看见“人生可能”

《人生一万年》打破了过往银发题材内容暮气沉沉、色调灰暗的观感，呈现百岁老人生命的厚度与广度，让人们看到生命的态度与张力，有效抚平年轻一代的养老焦虑。节目力求在叙事表达上“去老化”，实现与老年人完全平等的沟通。

在节目中，我们看到人生可能的两种实现途径，有“坚持”的可能性，择一事，终一生，比如新化100岁的刘海容奶奶，一辈子专注于做茶，把一种可能、一种热爱发挥到极致；也有“多样”的可能性，昆明的李文波爷爷，99岁还在不断尝试新的可能，除了绘画、书法，还能讲评书、舞大刀、做裁缝……老人们的生活态度和精神状态，让许多网友羡慕不已。

当老龄化社会不断深入，对老年人的尊重与关怀体现着一个社会的文明程度。《人生一万年》是献给中国人口老龄化、中国长寿时代的一档纪实节目，是中国老年人100种老年生活状态的真实记录，100个幸福生活样本的田野调查。愿这档节目让公众将目光投向老年人、老龄社会之余，弘扬孝亲敬老传统美德，增进老年人福祉，让天下所有老人安享幸福晚年。

我来自湖南新化 做了一辈子的茶 小碗不够 要喝大碗

百岁奶奶刘海容。

艺林报章

耄耋老人戴建华的艺术情缘

闻心

83岁的戴建华，戴着一顶小黑帽，须发皆白，却依旧面色红润、精神矍铄。他的长长的胡须和深邃的皱纹里，布满了岁月的痕迹，写了许多精彩的故事。

从军数十载，戎马半生，戴建华退伍转业，先后在邵阳、娄底、海南、广西等地的文艺单位任职。2003年，戴建华从广西北海市文艺创作研究所的岗位上退休。他没有选择安逸地享受晚年，而是回到长沙的农村老家，走上了一条自学绘画之路。那一年，已是花甲的他，宛如一个追梦少年，对绘画充满了热爱与好奇。

“退休之前，我从没握过画笔。”戴建华说，在文艺单位工作期间，他主要从事文字工作，出版了几部长篇小说。工作之余，他经常与单位的美术专业人员交流，观看他们画画，默默

汲取艺术的养分，但始终没有握住属于自己的那支画笔。直到临近退休的一天，一位擅长画牡丹的湖南画家来到北海市文艺创作研究所交流。戴建华与这位老乡一见如故，饶有兴趣地看他画了好几天画，被深深吸引。宣纸之上，朵朵牡丹热烈绽放，层层叠叠，如梦似幻。戴建华的心里，一颗艺术之花也开始绽放。

戴建华决定追寻自己的艺术梦想。回湘之后，捞刀河畔，他把一间朴素的农家院舍改造成画室，名叫“捞刀河画屋”。大门上印刻着一副楹联——“杉遮竹拥泥香屋，雀噪蝉鸣涂鸭人”，仿佛就是他恬淡生活的写照。院落里，高大的杉树郁郁葱葱，斑驳厚重的院墙饱经沧桑，台阶里面一间简陋的小房间里，戴建华常常在一张大长桌上作画。没有专业指导，没有名人背书，戴建华成了一头不知疲倦的老牛，辛勤地耕耘在自己的艺术田地里，凭借着对艺术的热爱，一步步摸索着前行。他的每一笔都凝聚了对生活的感悟和对艺术的执着追求。20多年来，几乎每天他都在这间“陋室”里习画，上午3个小时，下午2个小时，他的画笔很少停歇。寒暑交替，冬去春来，时间仿佛在这里放慢了脚步。戴建华笔下的画作越来越多，挂满了院墙、木梁、窗棂，农家小院饱蕴艺术色彩。

戴建华喜欢从生活中汲取灵感，常常仔细观察大自然的一草一木、一山一水，从中寻找

创作的素材。他好画牡丹，又喜画梅花。近年来，他又一头扎进山水画的创作中。

他忘不了年轻时多次到访张家界，被那里的奇秀山水震撼的经历。2020年至2022年，年近八旬的他，突破高山和高龄的阻碍，背起行囊，独自踏上了前往张家界的旅程。在张家界采风的20多天里，他一人、一包、一部相机和一些干粮，每天早出晚归，漫步蜿蜒的山路，攀登险峻的山峰，聆听潺潺的流水，俯瞰连绵的群山，赞叹翻腾的云海。他用心去感受张家界的一座座山、一湾湾水，也从中找到了自己艺术生命的韵律和节奏。回到画室后，戴建华久久沉浸在张家界的诗情中。他效仿愚公移山，每日移山不止，历时两年，用自己的笔墨创作出一卷0.7米宽、100米长的长卷作品《壮美山河——走进张家界》。这幅作品于2023年12月在北京炎黄艺术馆展出的“复兴之路——新时代书画名家邀请展”上与观众见面。山峰、云雾、流水，画卷将张家界的34处景点搬到了宣纸上，让观众仿佛置身于张家界的青山绿水之中。作品展出期间，得到了各界的广泛好评。

“只要我还能拿起画笔，就会一直画下去。”戴建华说，他是一位老共产党员，亲历了中国从贫苦落后到繁荣昌盛的伟大历史变革，虽然已至耄耋之年，但依旧想发挥自己的光和热，把对祖国的爱倾注在笔端，描绘壮丽河山，礼赞繁荣盛世。

