

艺术纪录片背后的创意经

□ 撰稿 | 孟渐新

记忆里，从2024年《波提切利，佛罗伦萨和美第奇家族》开始，国内艺术电影院线多了一些西方经典画家的纪录片，除了波提切利外，还包括2025年末的《莫奈的睡莲：水波与光影的魔力》，2026年初《梵高：诗情画意》和盛夏的这部《维米尔：旷世大展》。

尽管这些作品的票房非常有限：依据内地票房数据，《波提切利》一片票房最高，约230万元，其他几部均未超过50万元。

票房虽有限，然而得益于全国艺联的分线发行，这些聚焦欧洲画家的纪录电影，还是走上大银幕与观众见面。以《维米尔：旷世大展》为例，它是一部对维米尔杰作展的讲解纪录电影。该展举办于2023年，由荷兰国立博物馆牵头，从欧洲和美国多个博物馆和美术馆借调画作，共展出维米尔为人所知的35幅画作中的28幅。镜头聚焦于画作，辅以馆长、艺术评论人的相关解读，共计93分钟。

该类型影片很难说有什么镜头调度，也没有当下为了丰富纪录电影常见的“搬演”等环节。然而，这类电影除了对艺术史爱好者有启迪，对于当下的文化产业也有一定的借鉴意义：在我们强调让展品“活起来”的同时，西方文化界也在找一条让展品“活起来”的路径。

“Exhibition on Screen”（银幕上的展览）是一个始于2011年的全球性艺术电

影项目，英国的电影制作公司 Seventh Art Productions 开创性地将世界顶级美术馆的特展以纪录电影的形式带入全球影院，旨在让无法亲临现场的观众，也能在银幕上获得沉浸式艺术体验。

相较于内容，更值得中国艺术电影从业者关注的是这些电影宏大的全球发行网络：该项目已建立起一个覆盖超过60个国家、1500家影院的庞大发行网络。自2011年启动以来，其作品已被翻译成多种语言在全球放映，累计售出超过200万张电影票。

以《维米尔：旷世大展》为例，制作公司只需在欧洲相应国家举办相关大型回顾展时做好摄制工作——凭借电影这种轻便的载体，本来有时效性的展览，成为无限期的大展。

这种用电影艺术打破原有艺术样式时间与空间阻碍的做法，与英国另一个系列的作品“NT LIVE”思路相近——把英国国家剧院的话剧、舞台剧演出，以高清录播的形式搬上银幕。而在国内，北京人艺也正积极探索高清数字戏剧电影事业，在建院70周年后，先后拍摄制作了《茶馆》《哗变》《正红旗下》《张居正》等4部高清戏剧电影。

以我国博物馆数量之多，种类之广，对标这种形式来“活化”国内顶尖大展，或能成为我国文化走出去的又一条新思路。

