

■关注 《2013中国电影艺术报告》聚焦电影创作热点——

现实题材仍是国产电影的创作瓶颈

在中国影协日前发布的《2013中国电影艺术报告》中,业内专家从导演、剧本、表演、摄影、美术、声音、动画、热点争鸣、海外反响与评价等各个角度,对中国电影在艺术创作方面所获得的成就、存在的问题进行了较为全面、深入地分析,并提出了战略发展建议。纵观2012年的电影创作,报告认为优秀影片的数量、产业发展的主要指标、电影公益事业的推进、电影企业“走出去”的成效,都比往年有了明显的提升,中国电影表现出了良好的发展态势。电影已经成为社会文化的关注热点、时代风尚的聚焦点和文化自强的新起点。

主旋律影片承担起社会责任和文化责任

主旋律电影是中国当代文化生产中的特有现象,它在弘扬时代精神、凸现核心价值观念、传递正能量上起到了积极的作用。对中国导演来说,拍主旋律电影是一个挑战,一方面要对电影艺术负责,另一方面又要对市场负责,更重要的是还要承担起社会责任和文化责任。要思考如何更真实地表现革命历史,更直接地面对现实生活的矛盾,更真诚地展现人与命运的抗争、更丰富地呈现人物的情感,还要思考在表现形式上如何加入更多受大众欢迎的电影元素等等。这些问题对创作者来说都是迫切需要解决的,这也是现阶段主旋律电影赢得更多受众的出路所在。

主旋律影片承担起社会责任和文化责任

报告认为,2012年的中国银幕,革命历史题材和现实题材的主旋律影片构成了一道壮观的风景线,电影人在已有的创作经验基础上,尽力使作品在事实上更经得起推敲,在艺术表达上出新,在情感上更贴近百姓。这些电影真诚地聚焦了优秀而普通的中国人,体现了人民群众在改革开放进程中迸发出的真实情感和创造精神。它们是这个时代需要的电影,也构成了这个时代的精神基石。

大制作娱乐电影走向商业拼盘的穷途末路

从2002年的《英雄》开始,大片以其大投资、名导演、一线明星、大场面的优势组合一直是中国电影的关注焦点。然而,大同小异的古装题材、花拳绣腿的武打动作、恩怨情仇的老套故事、三地明星的模板配方、漂浮空空的视听风格、司空见惯的空间设计,使这类大制作商业电影的创新空间越来越小,市场空间也越来越窄。从2011年的《关云长》《战国》《新少林寺》等开始,这类影片共同遭遇口碑票房的双重滑铁卢,而这一年度的《铜雀台》《太极1从零基础》《太极II英雄崛起》《血滴子》《大上海》等,也再次延续了大电影的颓势命运。过度依赖血

腥动作、拳头枕头、明星大腕、商业炒作,缺乏独特的艺术发现、人物塑造和主题开掘,宣告了以往那种以元素拼贴为核心的急功近利的大片模式,几乎穷途末路。

报告认为,电影市场化的逐步推进,最大程度地释放了中国电影的娱乐功能,到了新世纪,这种娱乐功能已经有了泛滥的趋势。在2012年的电影作品中,我们清晰地看到了娱乐元素的失控与堆砌。不管题材、不顾类型、不考虑风格与情节的生硬戏份显示着对中国观众趣味的某种低估与轻视,也消解了电影原有的单纯与诚意。导演想用极致的视觉效果来掩盖叙事、主题上的漏洞和空洞,影片无论是在叙事构造、情节安排还是人物设置上都有些千疮百孔、生搬硬套,缺失了电影应有的叙事艺术和人文关怀,无法引起观众的共鸣。

中小成本电影体现出人文关怀

2012年是中国电影从制作规模的重磅化、商业元素的拼盘化走向电影创作精致化、文化气质清晰化的一年,是中国电影从重制作转换到重创作的一年,也是在好莱坞电影制作水平的冲击下,希求从创作质量上完成突围的一年。

这一年国产电影市场出现了一批无论创作、制作、口碑还是票房都颇有诚意、颇受好评的中小成本电影,譬如《飞越老人院》《神探亨特张》《万箭穿心》《人山人海》《二次曝光》等。一方面,这些中小成本电影在保持艺术表达独特性的同时,没有像以往许多艺术电影那样局限在“作者化”的自言自语中孤芳自赏,而是通过生活化的细节讲述、平和的创作态度主动寻求与观众的沟通、扩大与观众的交流界面;另一方面,这些影片关注个体命运、揭示人物挣扎、折射社会境遇、表达人文关怀,力求与观众的人生经验和现实境遇寻求最大限度的共鸣。报告认为,这些影片虽然制作规模不大,但是创作充分体现了中国电影从重视制作到重视创作的转化。相比起大制作的浮华与浅薄,这些电影带有显著的时代特点和或浓或淡的人文意味,它们或写实、或悬疑、或冷峻、或批判,但都不回避当下社会环境中人的真实生活状态和现实困境,关注转型时代普通人的酸甜苦辣。这些都证明了前一阶段过度商业化、娱乐化的浮躁正在被中国电影的多样化格局所悄然改变。

现实题材仍是国产电影的创作瓶颈

2012年的现实题材影片在叙事方式上有所革新。大部分现实影片都抛弃了以往四平八稳地延续传统的模式,代之

以对这个时代的创痛和希望的勇敢面对与如实描述,从而力求更准确、更细致地深入中国人生活的现实,刻画现代人在复杂的生存格局中难以避免的精神焦虑,具有“讽世、警世、醒世”的精神追求。但是,现实题材仍是国产电影创作的瓶颈。许多制片人规避社会现实矛盾、规避深层的社会思考,一味想以小投入、低风险获得更大的商业利润,迎合观众浅层的娱乐消费心理,在这种“新迎合主义”思维的牵引下索性远离现实,从武侠传奇、玄幻世界、野史艳史等所谓的“安全地带”中去挖掘能赢利的“金矿”,或者,虽然以当下生活为背景,却流于走马观花,在浮光掠影的都市空间中捕捉一些小情小趣以敷衍观众。

从2012年度现实题材影片创作现状来看,有大量的现实题材是由主旋律影片来书写完成,26部“献礼影片”中有17部是现实题材。对当下现实生活的摹写,不能只存在于英雄影片之中,不能用短视的商业思维去覆盖每一位艺术创作者的社会责任。如果将大众所期待的现实意味与社会体察寄希望于主旋律影片的创作,会进一步限制此类影片的创作,也会使本土主流电影文化精神的钙质逐渐流失,不利于现实题材的影片与受众在审美接受心理上的真诚沟通。

海外影响力与市场空间有待提升

随着2012年进口分账片配额增加至34部,国内电影市场格局正在面临调整,2012年前三季度国产影片市场份额仅占

《2013中国电影产业研究报告》把脉电影产业动向——

“口碑”是决定电影市场存亡的第一标尺

由中国影协举办的第六届中国电影产业高峰论坛暨《2013中国电影产业研究报告》发布会日前在京举行。今年的产业报告共分为两大部分,一是以电影产业各环节为基础全面调研的“产业研究报告”;二是以电影市场数据为依托深入分析的“市场调查报告”。其中的产业研究报告部分,首次尝试研究主创人员在产业链中的价值及地位,他们不仅仅是电影产品开发的工作人员,也是电影本身的价值组成之一。市场调查报告部分,主要包括暑期档电影市场消费调查报告

和影院经理市场分析调查报告。2012年,我国城市影院已达3442家,票房超过500万的有939家,影院经理实际上成为电影产品离观众最近的一线经销商,报告首次把调查的对象锁定这一群体。结果显示,大多数影院经理认为,在一线城市“时间代表一切”,目前中国电影市场影片总量合理,但分布不均,大片应及早确定档期,小片灵活调整,方能充分把握市场空间。“宣传效果”是影片排映的第一风向标,但“口碑”绝对对是决定电影在市场上生死存亡的第一标尺。(晓文)

40%左右,跌至近年来同期最低。2012年中国电影(包括中国内地与香港、海外合拍片)的海外反响平平,总体表现为海外市场空间正在拓展,艺术影响力渐降。报告认为,从市场影响力看,随着华语电影国际发行网络的逐步建立和营销推广手段的逐步成熟,中国电影在国际主流市场上的数量和类型都有增多,中国商业电影海外市场有较大提升空间。从艺术影响力看,中国电影在世界主要电影节上缺乏具有竞争力的作品,世界电影颁奖台上的中国声音微乎其微。本土电影的海外表现退回到若干年前的水平,加上更多好莱坞进口分账片对国内市场的冲击,中国电影在国际影响力的提升上道路漫漫。

电影要揭示日常激流中潜隐的生存本然

针对上述问题,报告认为,中国电影应加强对现实题材的把握与对生活本质的刻画,加强剧本质量的精选与对类型多样化的探索,进行类型样式的大胆改造与有益尝试,探求美学风格的突破,注重立足本土、开拓题材、关注现实、成熟类型、精选“技”“艺”。现实题材的影片应注重对人文精神与文化内核本身的挖掘,避免可贵的人文原创性在娱乐狂欢时代的匮乏和消解。那些只有形式技巧、没有精神内核的电影是不能够在人们的心灵中留下深刻记忆的,只有那些真正体现了中国人文内核和人文情怀的电影才能深入生活表象,揭示日常激流中潜隐的生存本然,震撼观众的心灵。

报告进一步指出,中国电影要想扩大海外市场空间,在世界电影艺术殿堂占有一席之地,发出强有力的声音,除了需进一步改进和创新叙事方式,减少西方对中国电影文化价值和艺术价值判断的偏差之外,还要坚守艺术理想 and 追求,摆脱商业利益的羁绊和绑架;政府相关部门要建立健全资金和政策等方面的扶持机制,为中国电影进入世界电影艺术主流行列提供强有力的保障。

(实习记者:吴俊杰)

■新作点评

一次有关青春的集体记忆

——评电影《致我们终将逝去的青春》

□周雪花

赵薇执导的首部电影《致我们终将逝去的青春》(以下简称《致青春》)从开拍备受关注,这种关注的热度一直延续到影片上映,并衍生了诸多话题。那么,这部夹杂着明星效应和商业元素的《致青春》到底给我们带来了什么?《致青春》能够赢得大多数观众的认同,究其原因,可以归结为创作者带领观众进行了一次有关青春的集体记忆与缅怀。青春岁月是人生中美好与最值得追忆的岁月,《致青春》以其独特的影像唤起了观众曾经经历的或正在经历的青春时光。影片是典型的关于青春的叙事,而且是关于逝去的青春叙事。这时间上的流逝感带给人的恰恰是无限的怅寥与悲愁。赵薇把青春看作“闪闪发亮的伤口”、“闪亮”与“伤口”相依相偎,让青春生出无限的寓意。这一主题性蕴意在电影的序幕就流露了出来。序幕是由《卖火柴的小女孩》《白雪公主》《豌豆公主》3个童话故事组成的梦境,它们以无意识的方式巧妙地混搭在一起;小女孩用一根火柴点亮了一个童话世界,女孩穿过幽暗的森林对女巫说她才是真正的女公主,女孩睡醒了一觉,说有一颗豌豆压着她了,这时突然出现了一个男子的脸,男子说:那不是豌豆,是打火机。这个略显“突兀”的片头看起来和影片中的故事没有直接联系,但实则是青春的隐喻:青春就像童话,每一个女孩都渴望用火柴点亮一个童话世界,成为美丽的公主,但是,现实生活中根本就没有童话,每个人的一生都不是用火柴点亮的童话世界,而是用打火机点燃的残酷人生。“闪亮”与“伤口”,“破碎”与“童话”,《致青春》的主题有着解说的多层空间,如同一个多棱镜,折射出青春的不同印记。

《致青春》的观影人群大都是“80后”、“90后”。在他们的青春物语中,《还珠格格》里的“小燕子”与赵薇是一个重要的语意符号,是他们共同的集体记忆。据此有人预测,《致青春》的成功或许能带来中国内地电影中青春类型片的走红。笔者对此并不乐观,《致青春》的成功只是一个个案,它与一代人的集体记忆相关,而“小燕子”带给这一代人的记忆是他人无法复制的。在对青春主题的追忆与普遍认同中,《致青春》的争议点之一来自自主人公郑薇。郑薇的形象在那个年代是否真实存在?实际上,影片更关注的不是年代本身,而是寄托其中的文化意蕴,即如玉面小飞龙郑薇成为颠覆传统温柔淑女古典美的形象载体。从郑薇与阮莞的对比中可看出,美丽端庄、温柔贤淑的阮莞是古典美的化身,是男人心目中的好女孩儿,也是传统小说与电影中的女主角,但在影片中,阮莞作为配角来衬托郑薇,并以她的香消玉殒宣告了古典美的终结。而郑薇,这个敢做敢当,看起来有点二的人物作为女一号。她的俏皮欢快,她的敢爱敢恨,她的大胆与任性,执着与无畏,都使这一人物跃然而出,如同青春里的一把火,为暗淡的生活平添了少许亮色。

《致青春》的争议点之二是关于电影前后叙事风格的差异。有评论认为,以主人公们大学毕业为界,影片在叙事节奏上表现为前紧后松,前流畅后松散。笔者认为,这不是叙事时间和叙事节奏带来的问题,而是影像空间变化带来的观赏差异。影片以大学校园生活为叙述主体,大学毕业后是对人物命运的一个交代,但这一交代也绝对是精彩的,不仅故事情节悬念迭出,而且人物命运跌宕起伏:阮莞为了赴前男友的约会出车祸去世,郑薇在两个追求她的男人间爱恨难断,陈孝正事业的成功换来的是做人的失败,这些都是极为悲情的故事,尤其是电影的结尾,已经历了感情波折的郑薇和陈孝正再次来到海洋馆,两人并排而坐,回忆当年在海洋馆的一幕,陈孝正感人的真情告白,郑薇灿烂明媚的笑容,此时,故事戛然而止,一个没有结局的结局,却让人百感交集。可以说,影片的叙事是值得肯定的,观影的不适主要来自于影像空间构图上的前紧后松、前动后静,从校园的集体生活到走向社会的个人奋斗,这种空间场景的调整带来了观影上视觉的变化。

总之,《致青春》为我们讲述了一个好故事。但看完电影后,笔者还略感不足,感觉一些影像语言的运用值得商榷。比如为了突出怀旧和青春成长的痛,影片在拍摄上采用了写实主义手法,画面比较单一、沉闷,在光线和色彩的选择上,以灰暗为主调。这似乎与影片的情感基调相悖,但却带来了观影视觉效果的落差。其实,电影的光线和色彩在这些场景中还是可以再明亮些,毕竟青春是美好的,虽有成长的残酷,但更多还是值得留恋的时光。

■求疵篇

《新编辑部的故事》在哪里“失足”

□周思明

有经典旧作《编辑部的故事》作参照系,《新编辑部的故事》(以下简称《新》)甫一播出,便惨遭网友吐槽,非议之声不断,媒体对之的批评可谓一浪高过一浪。续写经典原就是个极具挑战性的瓷器活儿。可以说,影视作品赓续之作能够获得观众认可的,迄今凤毛麟角。“新”挑战“旧”,不是说不可以,但其难度可想而知。且不说“超越”,即便“匹配”,也都难乎其难。

清代章学诚在《文史通义·假年》中言:“此篇盖有为而发,是亦为夸多斗靡者,下一针砭。故其辞亦庄亦谐,令人自反深省,与向来所谓,学者足相证也。”翻译过来,无非是说,为文需要庄谐兼具,方可济事。艺术亦然。然而,《新》只注意了“(谈)谐”,而抛弃了“庄(重)”。相比之下,当年《编辑部的故事》所以深入人心,插科打诨出彩固是一大特色,而其直击社会热点,直面现实弊端,对涉及民生重大问题敢于辛辣讽刺,并于嬉笑怒骂之余启人深思的艺术胆识,乃是最为难得的价值与最为突出的亮点所在。囿于种种原因,《新》显得顾虑过多,束手束脚,像似当今相声、小品,鲜见讽刺;既有讽刺,亦止于相互挖苦,互捉虱子,小调小侃,小打小闹,不痛不痒,缺乏深刻有力的社会现实批判,不见深切体察的人文关怀精神。

《新》的台词,据说是“金句频出”,但显然匮乏幽默。像现今某些相声一样,搜罗网络语言,

追求时尚时髦,主演都像打了鸡血,小品似的夸张表演,耍贫嘴乃刻意为之。新版台词虽信息密集度甚于旧版:广告植入、短信诈骗、公司上市、学区房、养生、鉴宝砸藏品、“你幸福吗”、“剩男剩女非诚勿扰”等等,几乎涵盖文化、娱乐、民生、经济的方方面面,但如此时尚搞笑的台词背后,显得肤浅浮泛,现实批判苍白,针砭时弊乏力。

《新》在表演上过于浮夸。用网友的话形容,“神神道道,跟踩了电门似的”。旧版尽管人物也爱发牢骚,但讲故事仍是其主要的呈现方式。但在《新》里,演员肢体动作夸张、顺口溜式对白造作、脸部表情幅度偏大,由于“重口味”手段过度,观众直呼消受不了。有演员还冲着镜头搔痒地来段内心独白。这种模仿舞台剧的表演方式让人难以接受。主演演着演着突然盯着镜头来段内心独白,并试图用眼神与观众交流,我们可以理解导演这种力求出新的打破“第四堵墙”尝试,但观众并不买账。对此郑导的解释是:“一个片子收视率高

电视剧《一生守护》研讨会举行 对守护精神的张扬与呼唤

由北京圣田嘉禾文化传播有限公司出品的电视剧《一生守护》首次将视角对准护工这一职业,以护工赵雪珂的人生际遇展开。主人公赵雪珂历经种种磨难,却依然坚持自己的信念,默默无闻地守护着亲情和爱情。她身上体现出守护精神和真善美的品格,不仅打动了众多的电视观众,也赢得了业内专家的普遍赞同。在日前由中国电视艺委会和中广协制片委员会联合主办的《一生守护》专家研讨会上,与会者就该剧剧中流露出的守护精神和情感诉求进行了深入研讨。

与会者认为,清新、感人、温暖可以成为该

剧的关键词。剧中的赵雪是好媳妇、好妻子、好母亲的“三好型”女性。全剧的叙事重心没有放在她日常护理工作的展现上,而是进入她平凡而朴实的生活和情感中,并通过一系列温情场景和人物关系脉络,表现其积极乐观的精神状态。她在经历了丈夫失踪、胎儿流产、养子重病的重重打击之后,依然坚持着自己的信念,包容身边所有的人,成为一个坚持传统价值观的完美女性形象。她身上有“刘慧芳”的影子,但从美学价值上看,这一形象不是“刘慧芳”的复现,而是充满了性格、情感的复杂性。与会者认为,从赵雪和她身边的人身上

上,创作者不仅展现了时代人心的变迁,还揭示了市场经济条件下欲望的两面性。对欲望的追求要有美好的价值观、美好的社会责任感的引领,这个世界才能有一个美好的结局,我们生活的世界也会越来越好;若放任各种欲望的自由发展,必然给社会带来很多危险和可怕的东西。

该剧写了赵雪在爱情、亲情、友情上的冲突、矛盾、交融、整合,为观众留下了很多思考回味的空间。剧中从人物个体出发的情感体验比较真切,但是其弱点也在这个地方。与会者认为,由于创作者较为浓烈地将个体情感的体验注入到人物身上,使得在细节设计上精心、优势明显,在宏观上用力不足,缺少大气,尤其是忽视了对整个历史环境的表述,造成了个体叙事与时代历史环境的脱节,由此而言,该剧在创作内容上还有较大的腾升空间。(余非)

真实感人的《阿娜尔罕》

由中共新疆维吾尔自治区党委宣传部、自治区文化厅、中央电视台、新疆大森文化传播有限公司联合摄制的20集电视剧《阿娜尔罕》,正在中央电视台综合频道黄金时段播出。该剧根据1962年上映的同名电影《阿娜尔罕》改编,以上世纪40年代末50年代初新疆和平解放这一重大历史进程为背景,选取两个乡村贫苦青年的坚贞爱情为切入点,将普通民众的苦难人生和惊心动魄的

时代风云紧紧糅合,真实地再现了新疆和平解放前后新疆各族人民在中国共产党的领导下,浴血奋斗,推翻各种反动势力压迫,翻身得解放,从黑暗走向光明的历史画卷。该剧主题积极向上,故事真实感人,是一部近年来新疆本土制作的不可多得的艺术佳品。该剧由程万里、兰晓宁编剧,阎清秀、于德安导演。(央讯)

