

非商业电影创作和传播的瓶颈问题亟待解决

——兼谈2015年本土非商业电影创作

薛晋文

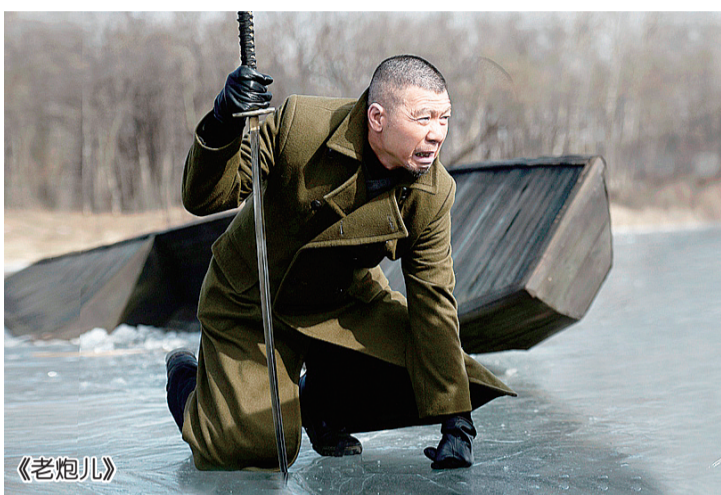

2015年本土非商业电影取得了不俗的成绩,《山河故人》《家在水草丰茂的地方》《路边野餐》先后捧回重量级国际奖项;《刺客聂隐娘》一枝独秀摘得了戛纳电影节最佳导演奖;《老炮儿》《一把勺子》《西藏天空》《狼图腾》《闯入者》堪称年度扛鼎之作;《十二公民》《黄克功案件》《烈日灼心》为法治建设奋力鼓与呼;《大同》《诺日吉玛》《心迷宫》深入开掘个体命运的时代内涵;《伞头和他的女人》《土地志》继续坚守农村电影的精神家园;《百团大战》《战狼》始终饱含着浓郁的家国情怀。然而,骄人的成绩难掩其中的寂寞和孤独。各类媒体论及商业电影总有些欢呼雀跃,谈及非商业电影的瓶颈问题似乎兴味索然。这是一种极不正常的现象,不利于中国电影的健康发展。

非商业电影不能简单等同于艺术电影,它应包括一切公益电影、主旋律电影、纪录片、实验电影、戏曲电影和少数民族电影等各种类型,应该是除去商业电影之外,一切具有艺术情怀和审美理想的电影总和。从电影艺术发生和发展的历史去看,很少将电影机械地划分为商业电影和艺术电影。可以说,国内的这种分类既不利于中国电影创作的健康发展,也影响了中国电影传播的良性循环。环顾世界电影史,优秀电影是商业电影和艺术电影的有机统一,他们实现了“有商业的艺术电影”与“有艺术的艺术电影”的深度交融,两者就像盐融于水那样,有味道却没有痕迹。这应该是电影艺术发展成熟的标志之一,是民族电影文化自觉和文化自信的表现之一,也是电影产业和文化事业走向和谐共振的表征之一。

正视非商业电影的创作问题

问题之一,内容的民族性和现代性有待深度交融。纵观年度非商业电影创作,《一把勺子》《山河故人》《老炮儿》都赢得了不错的口碑,敢于直面底层现实人生的生存处境,敢于解剖社会发展的情感困惑,堪称一种为人生的电影艺术。然而,实事求是讲,它们在创作上距离世界一流电

影还有差距,尚未实现民族性和现代性的深度交融是根本原因所在。比如,《山河故人》前半部分寻根的民族性与都市的现代性水乳交融,遗憾的是影片后半部分两者出现了裂缝,滑向了现代性的奇观叙事,于是,极具优秀潜质的电影变成了一座美丽的浮桥。《一把勺子》和《老炮儿》都在追问道德、规矩、信仰等文化传统失范的问题,但现代性的反思力度功亏一篑,应在非理性GDP的强势塑造,或者是消费文化霸权支配的背景下,去反思文化传统失范的时代问题;应围绕信仰上重建中心、社会体系中重建秩序,以及伦理道德上重建核心的视野去探讨失范问题,最终让电影艺术的审美现代性发力,去矫正社会现代性发展中的问题,这应当是优秀艺术的终极目标。

问题之二,作品的格局营造和气象追求有待提升。谈到年度非商业电影的格局和气象,当数《刺客聂隐娘》带来的震撼审美效应,侯氏电影对古典文化、民族审美、现代独立思想的感悟恐常人难以企及,作品给人呈现出一种大格局和大气象,彰显了一种文化自觉和文化自信。检视年度非商业电影,一些作品的格局和气象狭窄憋闷难以打开,一些作品的格局与盛世气象难以吻合,一些作品的文化软实力品质还有提升空间。比

如,《西游记之大圣归来》实属近年来不多见的优秀作品,但是,与之前的《功夫熊猫》比较,前者在故事主题定位方面的格局不如后者更具共通性和包容性,在单位镜头内部思想含量最大化的审美气象方面略显粗糙单薄,在道服化等细节方面没有讲究到极致完美的程度,一定程度上影响了作品的大格局和大气象。一些本土非商业电影创作者,缺乏足够的耐心和信心对作品的气象和格局进行精雕细磨,说得浅一些是浮躁功利心态在作怪,说得深一些还是骨子里缺乏艺术敬畏和文化自信所致。

问题之三,电影艺术和电影技术的匹配有待磨合。电影发展是技术和艺术协同创新的统一

体,只有技术性进步没有艺术性飞跃,电影难以展翅腾飞,只有艺术性进步没有技术性飞跃,电影只能裹足不前。当前,困扰非商业电影发展的问题,不是单一技术层面的问题,而是艺术的进步难以和技术飞跃匹配的问题,艺术观念老套、艺术审美僵化、艺术个性雷同影响了艺术品质的提升。比如,《伞头和他的女人》《土地志》等非商

解决非商业电影的传播问题

瓶颈之一,差异化影院应纳入文化强国战略

业影院都属于质量上乘之作,但局限性也很明显,基本沿袭了传统农村影视剧的叙事模式,节奏缓慢、镜头呆板、造型陈旧、剪辑不流畅、影像模糊等问题十分明显,缺乏一种借助新技术将农村电影拍成大片的个性表达,缺乏一种与新技术匹配的节奏明快且镜头多变的个性叙事,任何的审美趣味都是艺术表达塑造的结果,随着农村生产生活的快节奏变化,农村电影的叙事也得迎头赶上技术飞跃的步伐,来一场电影叙事的现代化变革。

建立差异化影院的意义重大而深远,当前不应只停留在呼吁的坐而待毙层面,应抓住电影繁荣的历史机遇尽快起而行。一方面,差异化影院可以改变当前商业影院一统天下的局面,实现由“青葱观众”独享向“全民观众”普惠的升级,让影视这一时代艺术在名副其实中担负起滋润国民心智的重任。借助分众化的思维,根据社区人口分布状况大体对号入座,少数民族聚居地可以设立民族电影院;中青年集中地带建立少儿电影院;城乡结合部可以设立农村电影院;大型厂矿社区等离退休人员密集区应设立经典电影院;大学城可依托非商业影院去平衡商业影院的营养失衡问题——这些差异化影院有效打通了观众和非商业影院之间的壁垒,才可以形成各种题材类型百花争艳的繁荣局面,真正让非商业电影的艺术营养润泽国民情操。类似于《西藏天空》《塔洛》《小秧快跑》等优质非商业电影,苦于没有差异化影院的舞台,使得好媳妇却无缘见公婆。另一方面,差异

化影院是对国民素养整体提升的一项战略举措,应提升到文化强国战略高度去认识和实施。在文化历史悠久的西方国家,大街小巷布满了音乐厅、图书馆、影院和教堂等文化栖息地。试想!如果我们国家的差异化影院能够在祖国大地星罗棋布,那么国民对于电影艺术的欣赏可以随心所欲地进行,电影艺术就像阳光、空气、水分那样,随时随地滋润着中华儿女的茁壮成长。

瓶颈之二,观众美学素养的培育不能忽视。首先,创作者应提供有生活、有真情和有引领的故事内容。用跌宕起伏的人物命运,用植根于民族和时代文化的生活故事,用雅俗共赏的艺术手法,给观众不断奉献色香味俱全的美食,以此去培育观众的美学素养。倘若只能奉献有毒食品,不仅反映了创作者的无能,也败坏了无辜观众的胃口。其次,影视美学素养的培育应纳入国民教育序列,在中小学应取得与音体美一样的艺术教育位置,应配备专业的影视教师和专业的教材,从审美的高端去孵化孩子们的媒介素养。在视觉文化主导的电子媒介时代,从小形成的影视艺术素养,深刻影响着未来一代的生活方式、思维方式、价值观念和实践方式。再次,利用评论家引导、影院沙龙、社区文化讲坛、网络论坛、新媒体客户端等综合形式,广泛立体培育大众的综合素养,像《黄克功案件》《百团大战》《诺日吉玛》等非商业电影,与国民的法治素养、家国情怀和伦理担当密切相关,无疑是国民素养培育的最好教材。未来中国梦的实现,不只是物质硬实力的发展,更重要的是国民素养软实力的质的飞跃与提升,人民思想、观念和信仰等核心价值的凝聚,直接决定着国家的未来走向。

瓶颈之三,政府调控和市场规律应相互调和。电影作为一种特殊的工业生产,应遵循市场规律本没有错,但电影同时也是一门艺术生产,是一种具有审美的意识形态,因此,电影发展不能任由非理性资本助推其野蛮生长。当前,在热钱助推下一些没有底线的商业片屡见不鲜,优质的非商业电影却捉襟见肘,商业电影的高票房此起彼伏,非商业电影的传播却没有舞台。某些商业电影堪称有毒食品,却大行其道,一些非商业电影是典型的绿色食品,却上不了千家万户的餐桌。种种矛盾和问题由来已久,困扰着中国电影的整体健康发展。有的人坚决反对政府对调控电影市场,主张充分发挥市场自身的作用,现在看来市场有着自身的盲区和误区,一味地听任市场的指挥棒,真不知会再生产多少搬神弄鬼的垃圾作品,真不知会将历史毁到何等惨不忍睹的境地,真不知会给青少年带来多少精神雾霾。可见,政府调控和市场规律不是对立关系,应在默契互动中形成两促进的良性互动关系。

我们有充分的理由为非商业电影的进步点赞。同时,只有正视存在的问题,日后中国的电影市场才会百花齐放、大树参天。

艺谭

多元文化融合背景下的猴年春晚

左芳 魏延超

春晚已经成为一个中国文化品牌。从1983年开始到现在33年的时间,从小演播厅到大演播厅,到与户外互动相结合录制,从单一的室内晚会变成了全国、全球各地的大联欢,尽管在新媒体环境下,受众有了更多样的信息接收渠道,更加广泛的文化视角,众口难调的春晚仍然能够几十年持续作为除夕之夜不可缺少的一顿盛宴,哺育着大众欲壑难填的胃口及其精神文化的渴望。

今年舞台的主色调为大红色,2016盆“最红的花”——自湖南湘潭空运来的盘龙杜鹃,繁华复华美层层叠叠地装饰着流光溢彩的春晚舞台。《春到福来》近400人表演的开场歌舞,营造了喜庆、祥和、欢乐的节日气氛,犹如一道道视听的感官的、花团锦簇的盛宴,扑面而来。一个主会场、4个分会场,14个主持人激烈高昂的解说词,把欢欢喜喜过新年的节日文化符号用得淋漓尽致。北京、泉州、西安、广州、呼伦贝尔,覆盖东西南北中;闽南、西北、岭南、少数民族文化等等,开拓了表演空间,为表现区域文化特质提供了直观立体的对象。泉州是海上丝绸之路的起点,西安是陆上丝绸之路的起点,“一带一路”、传统与现代、地方文化和非物质文化融为一体。

春晚作为一种大众传播艺术,真实的信仰、思想的温度、对人性的忠诚和尊重,是她永远有效的武器。猴年春晚上,歌曲《父与子》,佟铁鑫、杨洋的演唱入理入心。赵薇演唱的歌曲《六尺巷》,把一个温良恭俭让的民俗故事、民族文化传统,以清代康熙年间安徽桐城六尺巷的典故为题材背景,借助通俗音乐的方式诠释了“包容忍让,平等待人”的中华民族传

统美德,表演中虚拟场景的运用,让观众身临其境地感受到了安徽传统民居的精致朴素、堂皇俊秀,“德义中间走,礼让站两旁”的传统美德寓教于乐。舞蹈《茉莉花》的编导是辽宁芭蕾舞团刘婷婷,演员是来自美国亚特兰大晨星舞蹈学校的49名华人子女。中国民族民间舞蹈的扇子与西方芭蕾舞有机融合,舞蹈语汇和创作团队都是完美惊艳的中西合璧。表现中国大好河山的情景歌舞《山水中国美》,演员们将流行音乐和苏州的传统评弹艺术相结合,抑扬顿挫江南景观似水墨画般呈现,引人入胜。

家,是人类长久的陪伴性存在,一直都在给前行中的人输入源源不断的能量、希望和勇气,支撑起每个人的梦想。猴年春晚不仅突出“你我中国梦”的主题,还把人们对家的概念融入在歌舞魔术里,透露出浓浓的家的味道。歌舞节目歌颂着中国这个“大家”在世界大道上稳步前行的光景,而小品相声则诉说着小家之间发生的点点滴滴。近景魔术《家的想念》,温文儒雅层层递进地展示了中国书法、笔墨纸砚与人、与家、与传统文化之间的神奇隽永关系,让天涯海角的漂泊者,想起家乡的声音、味道、情境。

新媒体网络文化,正在影响着以春晚为代表的传统文化传播媒介。今年的猴年春晚,“亲”、“点赞”、“吓死宝宝了”等网络流行语也流淌在节目中,给观众带来多样化的感受和选择。前几年还是发微博与现场互动,如今已经可以打开支付宝参与摇红包与节目互动。发红包本是中国人的一种传统习俗,智能手机发红包不仅更方便快捷,也跨越了传统等

级辈分的局限,拉近了不同空间、背景的人之间的心理距离,让参与者享受到实实在在的、真正意义的“天涯共此时”,丰富了线上线下的娱乐内容。春晚同时在海内外直播。世界各国的人们通过春晚了解了中国的传统风俗,更为直观地认知华人的回家、团聚、做年夜饭、吃饺子、放鞭炮,标志性的中国文化元素透过电视节目传达给海内外的观众,同时也强化了不同国家的人们对中国国家形象的认知,对中国文化的体会。另外,春晚也成为海外华人对故乡、对祖国表达思念的情感纽带。一向容易出彩、万众瞩目的语言类

节目,今年整体偏弱。有思想、有分量的内容供给是观众永远的需求,众口难调中遗世独立的春晚,如何以历史的、人民的、艺术的、美学的立场和观点,深度分享各行各业的创造性智慧,充分运用电视、互联网、新媒体,进行有效的品牌建设,积极传播正能量,传播创新文化、核心价值,让广大受众赏心悦目,这是目前和未来的春晚修辞要义和品牌战略重点。正如西蒙·安浩在《铸造国家、城市和地区的品牌:竞争优势识别系统》中说:“保护及提升最宝贵的资产——国家品牌,这诚然是21世纪政府的首要职责”。

《第一伞兵队》独特视角获肯定

由中共贵州省委宣传部与中国电视艺委会共同主办的抗战剧《第一伞兵队》专家研讨会日前在京召开。2015年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年,贵州在这个重要的时间节点推出了两部具有典型贵州特色及贵州元素的题材剧,并以此打造出独特的“贵州制造”,引发了特有的贵州现象和贵州影响。《第一伞兵队》用贵州的地域视角来折射抗战时期可歌可泣的民族历程,独特的视角和感染力,更是获得了众专家的一致认可。与会者认为,该剧在叙事上采取了真实历史背景和艺术虚构巧妙结合的方式,较好地展示了第一伞兵队成立以后的历史面貌,其成功之处在于,选材独特,尊重史实,充分发扬了贵州的地方特色,走了一条珍惜本地创作资源,实现历史资源、文化资源最佳配置的道路。

与会者认为,《第一伞兵队》对独特题材的挖掘和历史的尊重,使其在抗战剧中脱颖而出。该剧用特殊兵种来写正面战场抗战,通过中国第一支伞兵队在这期间的斗争,实际上是写在抗战这样一个伟大历史进程中中华民族优秀精神的一种淬火。尊重历史,是该剧成功的主要因素,在尊重历史的前提下,成功地让观众展现了一个不熟悉的抗战剧形态。全剧叙事张力十足,有效地克服了审美疲劳。(任晶晶)

由中国电视艺委会、山东卫视传媒等单位联合主办的电视剧《搭错车》《继父回家》专家研讨会日前在京举行。《继父回家》讲述了因误伤人命刑满释放的李宽出狱后,前妻丁洁帮助他重新树立信心,一家人经历痛苦的交锋与挣扎,最终走出阴霾的故事。《搭错车》根据上世纪80年代的经典台湾电影改编,讲述了天性善良的佟林在家门口捡到一女婴,并将其抚养长大,其间经历了一幕幕催人泪下的感人故事。两剧紧紧围绕“情”字,形象表现了夫妻情、父母情、父子情、兄弟情,传递了大爱与真情,播出后在观众中收获了良好的口碑。

与会者认为,时下电视剧在表现普通人生活方面,或者在家庭伦理方面,较为集中的是婆媳大战、父子反目、父子辈同时闹离婚的剧情,山东卫视这两部剧的播出有种“逆势而上”的意味。《继父回家》的视角是儿子的视角,强调重视血缘关系,而《搭错车》是超越血缘的,没有血缘却依然有亲情。两部剧的互补关系体现了我们用电视剧的审美方式阐释中国优秀的传统文化,包括孝文化,以及血缘联系和超血缘联系之间的现代性转化,聚焦普通人的家庭生活,呼唤家庭伦理的回归,讴歌亲情的美好,并且从实际生活出发,生动地揭示了我们这个时代,为传统的家庭伦理和亲情增添了新的内容和光彩。与会者认为,该剧表达的“情”字有它扎实的生活依据和基础,它能够唤起大多数人正常的、平凡的,但又高贵的一种情感共鸣。这个真情表达在今天难能可贵。(徐健)

《搭错车》《继父回家》传递大爱与真情