

在这个消费青春的季节中,众多导演借助怀旧、励志等元素拍摄出了多部青春片作品。电影《青春派》脱颖而出——

一部干净明丽的青春电影

□姚睿

《青春派》是一部真实的青春片,因为它正视“90后”无法回避的两个集体记忆:初恋和高考。影片的故事并不复杂:在高考前拍毕业照时,居然当着全校师生的面,大声向泰戈尔的《致青春》的女同学黄晶晶表白,收获了甜蜜的初恋。但这初恋很快便被居然的母亲扼杀。居然伤心地想要爬墙挽回,却摔伤了尾椎骨,进而导致高考失利。在黄晶晶即将踏上复旦大学的旅程之际,为了挽回爱情,居然毅然决然地踏上了复读之路。在一年的复读生涯中,他与严厉的老师、可爱的同学们共同创造了难以忘怀的青春记忆……

作为一个“60后”导演,刘杰在这个生活压力日益剧增的时代,从共时性角度抓住了高考这一命题,并伴随着懵懂的初恋情愫,向观众展现了一幅生动的“90后”青春画卷。

诗意的青春想象

《青春派》是一部干净、明丽的电影。影片中的众多段落充满诗意:为了追随心爱的女神,居然跟随黄晶晶上火车,并给她发短信:“只为你背影迟些消失”;失恋的居然在足球场上疯狂发泄自己的情绪;懵懂的成人礼上,向青春致敬的居然和小伙伴们恣意多姿的装扮……这些似曾相识的桥段,充满细节的笔触,向观众充分展现了青春的诗意与无悔。

“早恋害人,但我不后悔,落榜证明我是真心的。”被定义成“害群之马”的复读生居然在复读第一天说出的真诚告白,一下子让富二代贾迪、跟班飞与齐明智刮目相看,为几人的友谊建立了铺垫。影片中这些主要人物的名字具有象征意义。“贾迪”的谐音是“家底”,他是富二代;“飞”是个女人味十足的“娘娘腔”;“飞”字凝练出了他的动作特征。男主角的名字“居然”在汉语中是一个副词,居然恋爱了,居然成功了,居然被拒绝了,这些象征词汇诠释着导演对青春的感受:青涩、叛逆、不确定。而女主角的名字“黄晶晶”有金光闪闪之意,因此她这个女神对男主角居然来讲终究只能是一个充满甜蜜忧伤的回忆。

成长往往是所有青春片的显性主题。而青春片的隐形主题便是:尽管青春总是遗憾的,但是记忆让一切变得美好,青春在记忆中被雕琢得干净、明丽。在记忆的粉饰下,一切都充满诗意色彩。就像《青春派》中的居然,虽然失去了自己喜欢的人,但是却收获了另外的感情。

在对的时间遇到对的人,那是童话;在错的时间遇到对的人,这才是青春。《青春派》中,居然最后毫不犹豫地选择留在北京,留在家人身边,正是他向过去挥别、向成熟迈进的标志。这样,“青春”的定义便从45度仰望天空的小忧伤中跳脱出来,扩展到全世界,形成一个壮志挽歌的局面。

无论我们走得多快,岁月终将变成皱纹刻上额头,然而,青春却不会变成皱纹刻在心里。《青春派》的结尾,居然再次出现在秦海璐饰演的撒老师面前,深情一躬:“我们忘不了您,因为我们恨您,但是我们也爱您。”撒老师或许就是刘杰记忆中老师的样子:严肃、正经、永远不会笑。

情感与时代的记忆

泰戈尔说过:“尽管走下去,不必逗留着,去采鲜花来保存,因为在这一路上,花自然会继续开放。”当一切终将逝去,那些不安和躁动、无怨无悔和勇往直前,都定格在了那个夏天,那个复读高考的夏天。

在这个消费青春的季节中,众多导演借助怀旧、励志等元素拍摄青春片作品,如《致青春》《中国合伙人》《初恋未满》等等。其实,拍摄青春片的事情早在很久以前就存在了。乔治·卢卡斯拍过《美国风情画》,费里尼拍过《浪荡儿》,侯孝贤也接连拍出《童年往事》与《冬冬的假期》。虽然他们并不一定是直接拍自己的成长故事,但却不知不觉间将自己的情感体验融入其中。

开始怀旧,说明一个导演已经步入中年。从《马背上的法庭》到《碧罗雪山》,导演刘杰一直通过电影的手段思索现代性的问题,即我们在从传统社会迈向现代社会的进程中,究竟应当如何面对传统文化,如何面对自身。刘杰借助《青春派》这部影片实现了面向类型电影的创作转型。《青春派》中展现的更多是干净的、诗意的味道。影片中没有青春片常见的无病呻吟、矫揉造作与自怜自哀,里面的人物励志、干净。尽管这些人并非不是所谓的俊男靓女,但他们却让我们明白,在这个并非小时代的时代中,并不是长得好看的有钱人才有青春,落榜失恋的复读生也会有春天。

曾拍摄出《海上花》《冬冬的假期》《悲情城市》的台湾文艺片导演侯孝贤在影片末段的客串可谓一大亮点。他的台词:就像画圆,心不定的话,是画不圆的。接着他画了一个有缺口的椭圆。不知道刘杰是不是想借助这个段落暗示:在这个产业化的电影语境和粉丝经济称霸的时代,连侯导这样的艺术片导演,心情都难以淡定了呢?

一些存疑的遗憾

配角飞是个“娘娘腔”,他的语调和动作奠定了整部影片的喜剧风格。可他过于夸张的表演风格却让人略有出戏之感,后半段的喜剧略显生硬。此外,影片对黄晶晶这个人物的设定颇能引起关注与猜疑,让观众对这个角色心存期待,但是,影片的后半段却丝毫没有交代任何有趣味的信息,让观众期待落空,不知道是导演有意为之还是最后在剪辑台上被剪掉了,这不能不说是一个遗憾。但是,这些缺陷瑕不掩瑜。

第四届编剧沙龙聚焦当前剧本创作的实际操作问题

在当前日益繁荣的电视剧产业背后,存在着数量庞大的剧本创作队伍,这其中存在良莠不齐的现象可以想见。一年数千集的电视剧生产总量,能给观众留下深刻印象的只有那么屈指可数的几部,对于那些严肃认真、有着一定艺术追求的创作,业内人士应该给予更多的关注和支持。日前,由中国电视剧编剧工作委员会、幸福蓝海影视文化集团联合举办的第四届电视剧编剧沙龙,话题围绕提高剧本创作质量,就当前几种主流创作方式中存在的问题和困惑进行了深入交流。

编剧刘和平认为,当前国产电视剧的创作方式主要体现在自主创作、委托创作和联合创作3种。在自主创作中,没有制片方的委托,编剧进行独立的原创劳动,剧本将会经历导演、投资方、管理部门甚至播出方的一系列审查。编剧如果没有很强的知名度和市场效应,很难说服投资方合作。而如果创新力度过大,甚至有可能在合约已谈妥的情况下,被投资方否定。在这种情况下,编剧的原创动力会遭遇重创。委托创作好比“命题作文”,背后有明确的商业目的,编剧要遵循商业要求来创作,如果不按照商业运作的要求做,创作出来的作品往往比较尴尬,甚至无人问津。联合创作是编剧们进行优化组合、分工合作,集中讨论献计献策。

与会编剧认为,自主创作是3种创作中难度最大的。其中会涉及方方面面的问题:要写什么样的题材,用什么样的写法,能否找到投资方、播出平台环境是否合适等等,这些都将成为自主创作的困扰。对此,编剧余飞认为,面对自主创作,编剧首先要学会坚持,其次要不断修正自己的想法。剧本创作是孤独而且痛苦的写作过程,不可能一步到位,他建议,新的编剧不要轻易尝试这种方式,很可能会遇到难以解决的问题而半途夭折。与会者认为,无论是哪种创作方式,在各种技术追求之外,如何从文学意义上给电视剧注入生命,给艺术创新以足够的想象空间,仍是编剧们的追求目标。(徐健)

35集侦探剧《新神探联盟之包大人来了》,已于7月26日登陆央视一套上午档,将于8月8日登陆央视八套黄金档。该剧由张铎、王凯、张俪、李欣汝、胡宇威等领衔主演,用现代视觉元素和表现手法将《铡美案》《乌盆记》《狸猫换子》《五鼠记》等包公案“反穿越”到一个被架空的“超时代”,用旧案新拍的手法重新演绎这些探案故事,力求将现代视觉元素融入一部“时尚化”、“趣味化”、“创新化”的侦探剧中。剧中张铎饰演的独立检察官包正作风大胆,智慧超群,在剧中与王凯饰演的冷峻忧郁公孙泽探长时而嬉笑逗乐,时而并肩作战,公孙探长原本的内敛严谨,不苟言笑,遇上纨绔洒脱的包正,也慢慢接受他并与其一同齐心协力地侦破奇案,两人各自发挥特长,互相配合,包正的高智商加好功夫,公孙探长的冷静敏锐加一丝不苟,两人最终成功瓦解巨大的犯罪组织。(央讯)

创新而富有想象力的创作

电视剧《花木兰传奇》在央视一套黄金时段播出以来,收视率不断上升,但同时该剧的大胆改编也在观众中引起了一些争议。在近日由中国视协召开的《花木兰传奇》研讨会上,该剧主创和影视评论界的专家学者就《花木兰传奇》的创作、改编等问题进行了深入探讨。

《花木兰传奇》讲述了在北魏和柔然和的大背景下,花木兰从一个普通绣女成长为魏国天下第一绣女,并最终成为一代女将军的故事。该剧虽把叙事重点仍放在了“木兰从军”上,但以《木兰辞》为基础,扩充了大量“唧唧复唧唧,木兰当户织”的故事,加重了作为“织女”木兰的形象刻画。

然而,该剧播出后,观众对木兰“忙绣花”的情节产生了一些争议。对此,该剧的主创表示,用20集的篇幅去表现从军之前作为织女的花木兰,并不是没有意义的延伸和铺垫,他们希望能对“花木兰”题材的艺术创作有新的突破,即不仅仅反映出作为民族英雄的花木兰勇敢坚韧的个性,还要还原出一个普通姑娘的花木兰蕙质兰心的一面。观众通过花木兰的这些传奇经历,能看到一个崭新的女英雄形象。在与专家看来,木兰的织女生活是很有创意的改编,让人感觉耳目一新、出乎意料,又合乎情理,而且增添了作品的美学张力和可看性。

为了吸引年轻人的关注,《花木兰传奇》没有拍成严肃的历史正剧,而是走了偶像剧的路子,并借鉴、融合了悬疑、谍战、情感、励志等多种类型元素,在创作上进行了很多的创新。但该剧没有像某些历史传奇剧一样脱离时代和主流价值观之外,在比较封闭的话语体系里兜圈子,而是始终彰显和平、忠孝、担当、友爱等主流价值观,专家们一致认为,这是对历史传说的一次成功开掘,是一次富有想象力的创作。更为重要的是,在各种“雷”

剧”、“神剧”充斥荧屏的情况下,该剧的播出对电视文化及价值观起到了正面的引领作用。

还有专家谈到,在高度物质化的当下,成功塑造花木兰不慕高官厚禄的女性形象非常有必要。现在的电视剧以及电影在女性形象塑造上存在一些问题,比如电影《小时代》中,创作者把女性形象塑造成权力与金钱的奴隶,让观众看到的是女性在权力和财富面前的卑贱,这说明女性形象在倒退,而人物形象塑造的倒退直接制约了中国影视发展质量的提升。

除此之外,专家们也就该剧的不足之处发表了各自的看法,其中对于历史真实的追问、传奇的发挥限度等问题是讨论的重点。有专家认为,对于这样一部给予了具体历史背景的古装剧,审美想象和历史的真实不应发生矛盾,哪怕是传奇剧也要多一点历史品位,经得起历史学家及文学家的推敲。虽然木兰生活在北魏拓跋焘执政时期,应该更多展现这一时期的真实历史风貌。

还有专家就木兰能力的神秘化提出了意见,木兰的一些绝技,比如说飞针、夜视绝活等,有点像特异功能,好像在剧中只要有木兰什么困难都可迎刃而解,过于神化木兰有损于木兰形象的丰满,木兰的故事虽然没有定本,能够为传奇故事提供很大的想象空间,但是传奇叙事也是有边界的,这不仅对花木兰故事有效,对所有历史题材电视剧都有效。

还有部分专家提出,因为各种原因,现在的电视剧集数不断地被人拉长,因此出现的故事节奏缓慢,情节拖沓乏味,硬插的人物、故事喧宾夺主等问题直接导致了电视剧质量的下降。《花木兰传奇》虽然因为其主创团队丰富的想象力和高超的叙事能力使其全剧演绎得跌宕起伏、引人入胜,但其中仍有部分剧集略显拖沓,如果能再压缩紧凑一些会更好。(任晶晶)

新作点评

根据发生在67年前辽宁法库县一场真实的著名战役“秀水河子歼灭战”改编的电影《秀水河子歼灭战》,于中国人民解放军建军86周年之际,作为献礼片在电影频道播出。电影《秀水河子歼灭战》的主创以尊重史实的创作态度,艺术再现了67年前发生在辽宁法库县的这场战役,其意义至少体现在三个方面:一是“秀水河子歼灭战”在中国军事史上的经典性产生了深远影响,其战术思想曾被美国西点军校列为教学经典案例,同时也在解放后被我国国防大学等军事院校收录到“经典战术”教材中;二是我党领导的军队所取得的胜利,除了顽强的战斗精神,离不开广大人民群众的支持,正像陈毅元帅曾说过,每个战士的后面要有五位人民群众的支援;三是任何时候都需正视战争的惨烈所带来的巨大牺牲,热爱和平是人类永恒的追求。

以一个战役为主题的电影,在战争题材电影创作中占有重要地位,形成了独特的电影类型,国外以一个战役命名的成功影片数不胜数,而较为成功的中国电影则有《平型关大捷》《血战台儿庄》《辽沈战役》《平津战役》《淮海战役》等。以一个战役为主题的电影,其最为突出的特点是主题鲜明、情节紧凑、强烈的视听效果和纪实般的战争场面吸引了相当数量的影迷,尤其能得到一大批以男性观众为主的拥趸。不过,近年来直面展现一场战役的军事题材电影好像不多,因此,喜欢战争题材电影的观众比较关注这部影片的播出。

“秀水河子歼灭战”虽然算不上宏大的战役,但其在中国乃至世界军事史上都具有重要地位和影响。“秀水河子歼灭战”是中国人民解放军在东北战场打的第一个歼灭战,被誉为“东北解放的第一个春天”。这场战役的胜利为东北战场的解放军树立了战胜美械装备的国民党军队的信心,鼓舞了战士们的战斗士气。该战役主要是以时任东北民主联军总司令的101首长提出的“一点两面”和“三三制”的战术指导思想为核心,也就是敌我双方交战时,在我军实力没有形成绝对优势的情况下,采取的一种“打赢”战争的战术方法:一点两面——集中兵力于一点(也指主要突击方向为一点)、兵力部署两面甚至多面;三三制——以三人为一战斗小组,选择有战斗经验的战士为组长,攻击时以倒三角形,避免人员集中造成不必要的伤亡。以此战术打赢的这场歼灭战充分体现了我军的战略思想。

电影《秀水河子歼灭战》中的团长柳大树是完美地诠释了“一点两面”和“三三制”战术思想的主要人物。影片一开始柳团长和林政委在战术上的观点并非一致,团长身上仍然带有的游击作风和政委要求树立整体作战观念之间产生了分歧,但在有知识、有文化的林政委智慧的思想工作及二人对饮交杯酒之后,柳团长很快对战争格局有了新的认识,接受了新的作战思想。影片恰恰通过柳大树团长带兵打仗的思想转变,传达了党领导的军队从抗日战争时期的游击战、运动战,到国共三大战役之首的辽沈战役初期,已经开始转变为集团化的大兵团作战策略。这种转变凸显了共产党人在不同历史条件和自身条件下高超的军事应变与指挥能力,以及对基层部队带兵打仗官兵及时做好思想转变的政治领导能力。该片在展现两军战场的对决中,并未矮化国民党官兵,摒弃了以往同类题材影视剧中国国民党官兵不贪生怕死的脸谱化形象,两名指挥官在失败已成定局的情况下,也讲谦让和友好,不像以往描写的只顾自己逃命的国民党形象。片中国国民党驻秀水河的指挥官与林彪一样,同为黄埔军校高材生,受过良好军事指挥系统训练,如此描写,反而更能凸显出我军在战略思想上的高明之处。

该片除了从军事指挥到战场瞬息万变的战局变化和炮火连天的战争场面对“秀水河子歼灭战”进行的展现,基本没有掺杂过多的旁支细节,惟一穿插该剧的是人民群众对这场战役的大力支持。影片加入了一位秀水河女村民桃花与我军侦察员之间含蓄的爱情描写,不同于当下某些战争题材影视剧胡编滥造、生拉硬套的狗血男女感情戏。影片中恰恰是桃花在村子被围封锁的情况下,让怀揣敌方工事图的侦察员从雨水沟逃出敌人的封锁线,救了险些被国民党搜捕的我军侦察员,使其将重大战略情报及时送达我军,为赢得战斗胜利立下功劳。不管真实战斗历史是否有其原型,但在国共决战期间,民心所向其在某种程度上已经宣告了蒋家王朝的覆灭。片中还有妇救会为战士们送来狗皮褥子、战士们帮老百姓修农具等情节,虽寥寥几笔,但体现了老百姓战斗的人民军队,其胜利上顺天意,下顺民心。

这场战役包括死、伤、俘虏共歼敌1600余人,我军伤亡946名。影片结尾是战士们脱帽在牺牲的战士墓前如雕像般的定格,柳团长为祭奠牺牲的战友洒下了家乡的桃三白酒,这个悲壮的结尾令观众落泪。再现尘封了67年的这场战役,是对英烈的告慰,也是对战争的思考。战争意味着死亡,战争的惨烈告诉我们今天的和平来之不易,不忘英烈,是后人的良知,热爱和平,是不变的追求。

亚洲微电影艺术节将在云南临沧举行

记者从日前举行的首届亚洲微电影艺术节暨亚洲微电影“金海棠奖”评奖启动仪式和百部微电影“美丽中国”之《茶王》《最后的部落》《情定司岗里》开机仪式上获悉,由中国视协、中央新影集团、云南省文化厅、云南省广播电视台和临沧市人民政府主办的首届亚洲微电影艺术节将于11月19日至22日在云南临沧举行。

据介绍,这些年我国微电影、微视频、微剧、微纪录片蓬勃兴起,迅速发展成广大观众,尤其是青年群体青睐的全新艺术样式。微电影时代已经到来。举办微电影艺术节就是为了表彰亚洲各国优秀微电影作品及创作者,鼓励亚洲各国影视艺术创作多出精品。届时,艺术节将设立微电影最高奖项“金海棠奖”,举行获奖作品颁奖盛典晚会、微电影高峰论坛、微电影大学生专题讲座等活动。此外,自本届开始,云南临沧将作为亚洲微电影艺术节的永久主办地。(徐健)

经典战役的艺术再现

——电影《秀水河子歼灭战》观后感

□高小立