

关注

现实主义是电影的永恒话题

□本报记者 路斐斐

《我和我的家乡》剧照

如何在新时代以现实主义的创作手法,讲好中国故事与中国情怀?中国电影人如何借助新的传播媒介与传播方式,实现中国电影美学与世界的积极交流和对话?在中国文联、中国影协、郑州市人民政府、央视电影频道《今日影评》栏目联合主办的第35届大众电影百花奖主题论坛上,电影人以“全面奔小康 共筑电影梦:现实主义的光辉与电影机遇”为题,就电影如何更好地与火热的时代生活交相辉映展开了有益探讨。

中国影协分党组书记、驻会副主席张宏在论坛致辞中说,在党和国家全面实现小康社会,决胜脱贫攻坚的收官之年举办的本届百花奖论坛,其主题承载了中国电影人深沉的家国情怀。千百年来,来自现实生活、散发着泥土芬芳的咏叹,形成了中国文学和艺术的现实主义源头。今天,中国电影能够在全球电影受到新冠肺炎疫情的巨大冲击和挑战之际,成为首个满血复活的大市场,其根本原因也在于中国电影植根于中国这一片现实的沃土。在人类社会遭遇百年未有之大变局的年代,中国电影人更应继续发扬中国电影的现实主义传统,把镜头对准中国大地。立足于中国人不断奋斗、书写中国传奇的坚实大地,深切雕刻民族奋进的灵魂,用电影完成好中国精神、中国价值与中国力量的时代表达。

导演谢飞在主旨演讲中回顾了自己在学生时代起60多年来参与见证百花奖的历史,并谈到上世纪80年代,国产电影曾诞生了一大批用现实主义创作方法表现中国的现实变化和人们真实思想情感的电

影,中国电影的艺术质量和思想质量得到空前提升,而这一时期的辉煌正是由改革开放、思想解放带来的。今天我们面临一个新的历史拐点。新世纪的20年来,中国电影市场也涌现出很多优秀作品,在全世界都已进入一个电影发行跟网络联合的时代,中国电影如何在新时代再现辉煌,使我们的电影观众能够覆盖社会各个年龄段、各种文化层次,还需要电影人进一步解放思想,共同创造中国电影业的美好未来。

中国电影基金会理事长张丕民谈到,今年疫情曾一度令整个电影界进入“严冬”,但是影院恢复放映后,市场加温的速度却远超想象,这令电影人振奋的同时也需要我们更加清醒地意识到,我们的创作者、艺术家应该用什么样的作品以及怎样使我们的作品承担好社会责任。在张丕民看来,现实主义就是电影的永恒话题。在中国电影从“大国”向“强国”逐步攀登的关

键时刻,现实主义力作能在国际上为中国电影争得应有的民族尊严,因此今天,现实主义仍应是每个中国电影人必须高度重视和追求的永恒情怀。

中国影协副主席尹力谈到,对于电影创作来说,真正的目的还是写好人物。一个人的故事为什么能引起大众的共鸣?一是在于情感的共鸣,一是在于作品能传递共同的价值观。好的现实题材电影,能令观众走出影院还有所思考,让每个人的命运都能在其中找到映照与交融。电影是创造奇观的艺术,一种奇观是超越人类经验的,还有一种也是奇观,那就是我们在坚持拍摄现实题材的过程中,用逼真的质感呈现出的现实生活,它让普通观众看到,他们的生活也是一种艺术,这实际上也是一种奇观。

谈及面对媒体融合的时代挑战,中国电影应如何以更具差异化和独特性的呈现方式来满足观众对现实题材作品的期盼,中影股份总经理、华夏电影董事长傅若清说到,在机遇与变革并存的时代浪潮中,我们每个电影人都既是参与者、实践者,也是推动者,因此我们的电影创作应始终坚持以人民为中心、聚焦时代、观照现实。无论是书写为全面建成小康社会而奋斗的发展历程,还是反映中国人民上下一心抗击疫情、各种文化层次,还需要电影人进一步解放思想,共同创造中国电影业的美好未来。

李少红结合自己的创作经历谈到,从上世纪80年代末到90年代直至今日,中国电影的发展伴随着整个国家政治经济发展的过程,国产电影的很多优秀之作都跟时代息息相关。这些电影讲述了一代代人是如何寻找自己的人生支点,如何将自己的生活与时代进行接轨的,这些现实主义

的作品非常精确地踩在了时代的热点上,传达了创作者看待世界和社会的眼光,而这种现实主义的创作方法与创作观也慢慢成为伴随电影创作者一生的追求和重要课题。

王小帅从感性的一面谈及现实主义与其创作的关系,在他看来,导演就是一个讲故事的人,对他来说最能触动、感动他的就是分分秒秒正在变化的社会,是人们价值观的变化、情感的撕裂,以及将这一切囊括其中的无比丰富、变化巨大的时代,因此他想作为一名时代的“在场者”,把摄影机对准那些他特别想对准的现实生活中的人,讲述并记录他们的故事,为时代留下影像与记忆。

来自中国香港的导演许宏宇结合自己与大陆团队合作拍摄《建国大业》等影片的经历,分享了自己对“现实”及现实主义创作的理解。他认为,在今天中国,现实题材电影具有很大力量,“对于导演来说,今天的现实就是今时今日必须感受的一切。而现实主义创作则要求导演必须活在当下,在整个社会、国家的环境中,拥抱当下所发生的事情,追寻并回归自己的内心”。谈及由其执导的扶贫题材电影新作《一点就到家》,他说,这个故事就是通过年轻人回归乡村创业的故事,来表达与探讨到底什么是梦想,什么是内心的现实,“我一直在找一种共鸣,在扶贫的命题下,讲的还是青春励志志,是真正现实主义的故事”。

青年导演霍猛从方法论的角度对现实主义创作进行阐释,认为它就是一种尊重真实、尊重人内心感受的创作态度。具体表现在创作者对于再造的现实给予什么样的出发点,是否能通过真实的生活逻辑、现实逻辑去组织并尊重电影全部环节的创作,是否能用比较真实的手法拍出最真实的人的内心情感、困惑、焦虑与最真实的生活状况等。在他看来,中国电影代代相传的现实主义传统最重要的表现就是对现实、真实以及对“人”的观照精神。“电影是有着穿越时空的记录能力的,我们可以用电影观照我们的过去与未来,对于这样的创作,我们就需要采取现实主义的态度,尽可能地保持创作的客观与真实”。

新作点评

电影《金刚川》的故事情节不复杂,一定程度上就是对一次真实战斗事件的故事性再现,创作的成分并不多。但这样一部电影,之所以能够吸引人、震撼人,更多的是拍摄的“走心”。

一是演员表演的“走心”。剧中演员张译、吴京乃至客串的邓超,都是近年来为观众所熟知的演技派演员。三位主要演员的表演之中,没有偶像包袱,没有哗众取宠式的戏谑或故作幽默等,他们的表演实实在在,最大可能地做到了情景再现,一定程度上让观众忘了这是在看“表演”,这是一个演员表演的最高境界。由此想到,当年张艺谋出道的时候,曾客串《老井》中的主角,不想这位摄影师的表演拿到了国际电影节的大奖。这其中的道理是四个字“触类旁通”,只有对生活的真实感受加上对电影艺术的高度理解,才能做到“客串”的抢班夺权。张译、吴京等一众演员,在开拍前实实在在地到部队接受军训,甚至对剧中使用的武器都能通过原理,此番苦功夫是表演成功的坚实基础。另外更为重要的一点是,他们是带着对英烈前辈高度崇敬的感情进入到“戏”里面的,这就使得他们从内心深处唤醒了浮泛在表面的“表情”,这种表情不是学院训练的基本功所能简单应对的,只有深刻的理解原型、敬仰原型,才能真真切切得以再现。有一个非常值得推崇的细节,那就是演员张译,这样一位当红演员,不但不用替身,就连烧焦了的尸体都要亲自扮演,四个半小时的化妆、一个半小时的卸妆。所以说,表演的永恒概念是了解、理解,方能真切地图解。

二是情节设计的“走心”。全剧设置了“士兵”“对手”“炮兵班”“桥”四个片段,分别在剧情进展的不同环节相对集中地展示了这四部分重点,这样的设置更能详尽展示细节、展示人物,也使观众能够相对清晰地了解和观看。其中第一个片段是对全剧的铺垫,也是全景式的展开,让70年后的人们能对面地解当时的士兵,一群看似稚气未脱但又一身豪气的战士,当然还有来自五湖四海的南腔北调,更展示了全国一心、全民一心的民族精神。而第二个片段的“对手”,设置和展示的也比较客观真实,那就是对手的凶残和报复。作为战争中的对手,他们也是人,也有战友情感和强烈的复仇心,在自己的战友被打死之后,任是哪样的军队和人也会有报仇的心理,绝不是程式化的“抱头鼠窜”。这样的设计和展示增加了战争客观性与人的主观性的融合,从而更加人情入理。而第三、第四片段的设置和相对单独的展示,更让观众得以聚精会神地观看战争的推演,从而感受到战争的惨烈,当然也会带来情感上的高度升华。

三是人性挖掘的“走心”。战争是最考验人性的,尤其是面对死亡的时候,是单纯的执行命令完成使命,还是迸发出大无畏和甘愿牺牲的豪情,是战争题材塑造战士形象最应着墨之处。而在电影《金刚川》中,对于双方的这些战士们,都从这两个方面入手,特别注重对于人性的挖掘和展示。那种为了民族利益、为了生死大义、为了战友群体而迸发出的人性之美,以及顽强的斗争精神,让全剧内涵得以升华。人物形象得之于真实、立足于坚实,也更加使得观者感动甚或震撼。

四是画面拿捏的“走心”。近年来在战争题材的影片画面处理中,由于高科技手段的运用,许多几乎是“复原”式的画面,处理得过于真实。这些画面当然客观上展示了战争的残酷,但由于过于客观,所以让观众不忍卒读,特别是对于年轻观众甚至青少年,一定程度上过于“残忍”,并有可能产生负面效果。而《金刚川》在价值伦理层面处理得基本恰当,既相对客观地展示了战争场面,又不过度铺陈,恰如其分地做到了适可而止。这就得益于摄制调度的“走心”了。

“走心”才能“入心”,《金刚川》理应收获成功。愿更多影片在编导演摄等方面倾注气力与智慧,拍出精品,做到社会效益与经济效益相统一,努力探索中国电影的创新之路。

「走心」才能「入心」

——观电影《金刚川》 □张同武

中国艺术研究院电影电视评论周开幕

梳理学术发展 深化理论研究

11月9日,由中国艺术研究院电影电视研究所主办的电影电视评论周于中国艺术研究院隆重举办。开幕式由中国艺术研究院副院长祝东力主持,中国艺术研究院院长兼党委书记韩子勇、中国电视家协会主席胡占凡、中国电影家协会分党组书记兼副主席张宏致辞。随后,以“新时代中国影视学术发展与‘三大体系’建设”为主题的开幕式论坛在中国艺术研究院多功能厅召开。

适逢党的十九届五中全会刚刚结束,全会明确提出建设社会主义文化强国的具体时间表。作为文化事业重要支柱的影视产业,近年来创作规模、艺术品质及文化影响力不断提升。此次论坛围绕新时代中国特色社会主义与中国影视理论创新发展,“中国学派”与中国影视学的学术体系、学科体系与话语体系建设,新语境下影视理论批评的发展,中国影视理论高层次人才的培养与教育等四方面议题进行研讨,以期持续加力电影产业升级换代,推动构建中国特色电影话语体系。

开幕式上,中国文化国际传播研究院院长黄会林谈到,影视语言可以是世界的,但影视语法必须是中国的、民族的,中国影视民族化应当从理论构建、创新实践和完善学科体系三方面着手。中国电影评论学会会长饶曙光谈到,中国电影需要更高层次的升级换代,最终要在适当时间推进中国电影形成以电影版权经济为核心的电影新经济。与会学者认为,电影具有记录时代的文献价值,正如习近平总书记在文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话中所指出的,“今天,在我国960多万平方公里的大地上,13亿多人民正上演着波澜壮阔的活剧”,光荣与梦想、喜悦与忧伤都应当成为当今电影表达的题材,未来中国电影还拥有巨大的发展前景和空间。

此次评论周为期5天,共设5个分论坛。除开幕式论坛外,“中国特色影视产业的创新与发展”论坛、“新语境下中国影视民族化探索”论坛、“青年编剧的新挑战与新机遇”论坛、“城市变迁与文化记忆”论坛等将于11月10日—13日陆续举行。5天内,将有300余位业界专家学者和编剧导演、制作发行等一线行业专家莅临评论周,共同为中国影视业发展献计献策。(许莹)

第九届中国电影史年会在京举行

由中国电影资料馆(中国电影艺术研究中心)与北京电影学院联合主办,中国电影艺术研究中心电影史学研究所与北京电影学院未来影像高精尖创新中心联合承办的第九届中国电影史年会10月22日在北京举行。本届年会的主题为“1980年代的中国电影:解放思想、探索艺术、振兴文化”,共有79篇论文入选年会论坛。

本届年会包括主论坛、分论坛、学术放映等环节,参会专家学者从理论梳理、产业研究、文本分析、类型电影、港台电影、女性婚恋等多个主题出发,对1980年代中国电影展开了广泛而深入的讨论交流。与会专家表示,20世纪80年代,中国电影界空前活跃,无论是创作还是理论都取得了令人瞩目的成就。在电影创作上,老中青三代电影人同台竞

技,他们积极探索新的电影观念,大胆革新电影语言,展现出全新的美学姿态与追求;在理论探讨上,电影语言、电影与戏剧、电影与文学等关涉电影本体的争鸣十分激烈,真正实现了理论批评与电影实践的紧密结合,促进了中国电影观念与学术话语的现代化转型。

中国电影艺术研究中心主任、中国电影资料馆馆长孙向辉表示,作为中国电影史学研究与交流的重要平台,中国电影史学会的举办有利于学术界新老力量的传承接力,在活跃和拓展中国电影史研究思路的同时,也进一步推动中国电影学派基础学术工程建设,为疫情后继续向电影强国目标迈进的中国电影提供丰富的理论资源。

(余非)

专家研讨电视剧《在一起》:

以重大题材反映现实生活的一次探索创新

10月26日,由中国视艺委会、上海广播电视台共同主办的“时代报告剧”《在一起》研评会在京召开。该剧由国家广电总局全程组织指导,国家卫健委和中共上海市委宣传部大力支持,以中国军民守望相助、抗击新冠肺炎疫情的感人事迹为主要叙事内容。国家广电总局、中宣部文艺局等相关单位领导,该剧部分主创、原型人物及业界专家、学者等出席,与会者就该剧在组织创作、主题立意、艺术表达、制作品质等方面的经验展开交流与研讨。

与会专家谈到,如何用生动精彩的故事来呈现不断发展变化中的重大事件,《在一起》为抓好电视剧精品创作带来了新启示。单元剧“以小见大”地精准反映了能引发全民共鸣和共情的民族精神,是该剧取得成功的关键。从电视剧创作领导方式的创新与大胆实践来看,该剧是新时代条件下对新中国电视剧史上时代报告剧与时俱进的发展创新,为抗疫历史留下了更丰富直观的影像纪录。专家认为,《在一起》很好地解决了陌生感、熟悉感和亲切感之间的关系,写出了不同于新闻真实和纪录片真实艺术真实。剧集以今天的观众更乐于观看的短剧、短故事集粹方式,描绘了平凡中见崇高的时代精神图谱,直抵了新时代生活本源的深层。

中共上海市委宣传部、上海广播电视台、国家卫健委宣传司等有关单位及该剧编导演代表,剧中人物原型等也在

会上做了精彩发言。与会嘉宾认为,《在一起》作为疫情后全国第一部全景式反映疫情防控题材的电视剧,举行业之力,用真实、典型的细节与形象生动反映了中国抗疫的全过程,彰显了国内制度的优越性,向国际社会传达了“生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共”的伟大抗疫精神,体现了影视行业在中国抗疫斗争中的责任担当,在以重大题材反映现实生活、书写中华民族伟大史诗的实践方面,该剧对未来重点文艺创作工作等也具有重要的标杆意义与借鉴价值。(路斐斐)

河北举办影视主创人才培训班

由河北省文联资助,河北省影视家协会主办的“河北省影视主创人才培训班”10月26日至29日在北戴河艺术部落举办。

中央文史研究馆馆员仲呈祥出席开班仪式并作《文化、影视纵横谈》专题讲座。仲呈祥在两个半小时的演讲中,纵论哲学、历史、文化,畅谈美学美育,结合古今中外文艺实践、作家作品,针对新时代影视创作实际,以马克思主义经典作家文论、习近平新时代中国特色社会主义思想的重要论述为遵循,阐述了以人民为中心的创作方向,“以文化人、以艺养心”,“培根铸魂、守正创新”,牢记初心使命,“为时代画像、为时代立传、为时代明德”。

中央党史和文献研究院研究员、纪录片编导张军锋结合自身20余年创作实践,拍摄多部文献纪录片,以“口述历史”的方式表现了中国共产党的百年历史,作为实现伟大民族复兴百年梦想的光辉历程,作了《关于纪录片创作若干问题》的专题讲座。

国家一级编剧马继红结合自身15岁从军,从“马护士”到“马干事”,再到“飞天奖”“金鹰奖”“最佳编剧”的艺术人生历程,以《我想表达这个时代》为题,从五个方面讲述了自己的创作历程。

三位专家精彩生动的讲座受到55名学员和全体与会人员的热情和好评。学员们一致认为,本次培训班讲政治、有高度;讲哲学、有深度;讲历史、有广度;讲影视艺术、有温度;讲时代画像、有硬度。对完成献礼建党百年重点影视创作提供了可行路径。(河闻)