

● 特别关注

中国电影人思考《阿凡达》

□ 本报记者 高小立

影片《阿凡达》自在中国放映以来,引起了强烈反响。不仅在中国,在其他一些国家也产生了比较大的反响。不少理论家和评论家对这一现象进行了思考,特别是有很多网民通过博客、发帖等形式评论这部影片。他们在评论这部影片的同时,也对中国电影创作和中国电影产业的发展提出了一些很好的建议。在《阿凡达》全球热映的大背景下,由国家广电总局电影局支持,由中国电影家协会、中国电影艺术研究中心联合举办的《阿凡达》启示与思考座谈会日前在京召开。国家广电总局电影局局长童刚、副局长张宏森,中国影协分党组书记康建民,副书记许柏林,中国电影资料馆副馆长、《当代电影》主编张建勇,文艺评论家张颐武、黄式宪、路海波、丁亚平、陈晓云、胡克、周星、赵宁宇、张卫,电影导演尹力、冯小宁、黄军、陈国星、沈东等参加座谈会。与会者认真总结了《阿凡达》对电影创作、电影制作方面所带来的新鲜经验,探讨了《阿凡达》对中国电影的启示意义,认为在当前电影产业化发展的关键时刻,充分利用学、借鉴和吸收世界范围内优秀电影一些好的经验、好的方式方法,是以科学发展统领文艺工作的一个有效途径之一。

手段带来思想和理念的开放

我们曾经指责过一些把电影画面拍得过于艳丽和唯美的影片太假,于是追求纪实美学风格的电影风起云涌。看了《阿凡达》之后,又不得不让人思索:怎样把更多的观众拉回电影院中来?与会者提出必须要寻找电影这一艺术品种独特的优势,就是充分利用最新电影工业和最新电影科技成果,来强化电影作为一个银幕、或者是大银幕、或者是巨大银幕的展现。《阿凡达》集中强调了这一概念,可以说给电影带来了一场革命。该片导演卡梅隆 14 年以来所做的对电影摄影机的研究和改造,其成果就是现在展示在我们面前的 3D 数字电影《阿凡达》,它所营造的光影色调的艳丽、饱满和我们长期以来追求的具有生活质感的纪实美学明显拉开了距离。卡梅隆所追求的这一充分美化了的观赏效果,其实是对我们革新电影美学的又一次新的革命和更新,这正是事物螺旋式前进的哲学观念。电影理论家认为,《阿凡达》通过非现实或超现实的影像表现,创造了视觉奇观,产生了前所未有的视觉冲击力,《阿凡达》的这种奇异美学开拓了影院美学的新时代。中国电影往往为了一个电影理念的实现,而牺牲掉电影的画质或者是电影的效果。需要我们承认的是,手段的变化会带来思想和理念的开放,也带来了新的美学意境。

一次整体震撼上的成功

《阿凡达》的确为中国电影提供了一个思考的契机。秉承了好莱坞一以贯之的影像奇观化,并达到极端化了的《阿凡达》,其导演卡梅隆是一位有情怀的电影导演,他把技术赋予了生命和情感。《阿凡达》不仅仅是电影技术上的震撼,而且带来的是电影整体震撼上的成功。与会者认为,《阿凡达》的成功是有一个感人的故事内容和可贵的人文情怀,是一次技术、思想、艺术上的完美结合。以往我们认为只有现实主义创作才能体现现实主义精神,而《阿凡达》完全是在一个不知所云的时间、不知所云的空间讲述了一个简单的故事,完全是非现实主义笔法,但辐射的是丰富的现实,表现了非常强烈的现实主义精神。这种好的情怀需要中国电影来借鉴。中国电影总是刻意地编一些奇绝的故事,在电影当中搞一点曲折的人性,但有时往往迷路,往往在这种曲折的人性当中不知归宿。我们需要学习对人性和简单和纯真的认定,首先要完成电影在情感层面或在心灵层面与观众的对接,在这个对接基础上,再讲述更深、更远、更曲折、更丰富的故事,这样一种直接的传达比我们在曲折途径当中找不到归宿要好很多,这一点是需要我们学习的。有学者认为,《阿凡达》对于想象力的完美表达是中国电影最缺乏的能力,中国电影追赶技术不难,但能否做到人和技术融为一体是关键。来自高校的学者指出,中国电影想象力的缺乏和我们长期的艺术教育有关,值得反思。

14 年磨一剑的耐心

卡梅隆用了 14 年做这部电影的确检验了电影人的耐心。与会者认为,卡梅隆以 14 年对电影摄影机的研究、对 3D 技术专利的突破(我们看到的 3D 成果仅仅是专利成果当中的一小部分)所带来的更多思考是当下多导演很难做到耐得寂寞,卡梅隆的创作价值就是沉得住气,不急功近利,在影像奇观中呼唤全球化下的人间道义。卡梅隆的 14 年磨一剑,《阿凡达》的人文情怀,对当下泛娱乐化的中国电影是一个很好的借鉴。

中国电影的自信与突围

《阿凡达》告诉我们,电影可以这样拍,但不是所有的电影都这样拍,这是与会导演发出的声音。在承认《阿凡达》带来里程碑价值的同时,中国电影的创新不能割断传统,要增强原创力。中国观众和在全世界的观众同步欣赏这部美国大片的同时,不能忽略我们身边的人和事,贴近现实、记录时代、对人们最普通情感的表达仍然是中国电影本土化的可行之路,表达我们自己是中国电影不能缺失的方向。

有导演认为,从卡梅隆对电影想象力和电影梦想的超越对比中国电影,我们不仅差硬件,更差的是软件和人才,国家对 3D 电影的发展要有一盘棋的整体规划和长远的战略考虑,要形成技术资源和人才资源上的优化组合。与会者认为,就题材而言,中国既有浩瀚的古典神话题材,也有大量超现实题材的网络文学,我们需静下心来打开智慧大门,用我们的虚心、用我们的聚精会神,创造出具有东方模式和中国特色的电影。我们应总结经验、继承传统、学会突围,制造出我们的电影奇迹。

其实,中国电影人能够坐下来谈美国电影,已经证明了中国电影的信心,我们不必盲目追赶,甚至克隆。但愿不要出现一批只重技术和奇观而缺少情怀的跟风作品。康建民主持会议,童刚作总结发言。

本版责编:高小立

· 影视 ·

兰之猗猗 扬扬其香

□ 吕益都

《孔子》是一部将商业元素与人文内涵结合得较好的影片。

影片截取了孔子一生中最具传奇性与代表性的一段时期,在鲁国被立为大司寇开始从政经历,至官拜代国相,后被赶出鲁国在颠沛流离中周游列国游说,最终又得以回归故国。这是孔子人生中最辉煌与暗淡相交的时期,大起大落中,折射着人生的戏剧性与命运感。影片不是在塑造一个传统视角下被顶礼膜拜的圣人孔子,也不是被“后现代”视角解构与戏谑的庸俗化的孔子。影片中的孔子是一个“性情孔子”,是一个“悲情孔子”。对于历史人物君子风骨与精神境界高度的尊重,对于受众审美心理的考量,以及人物自身所蕴涵的潜在文化力量,使得电影《孔子》以一种“周正”的叙述,在发掘其人生轨迹中的戏剧性转折与亮点的同时,承载其“仁、义、礼、智、信”的社会理想、人生哲学,将当代“主流大片”的商业元素与人文内涵得以融合。

从影片文本自身的叙事处理技巧而言,孔子“夹谷会盟”、“武子台平叛”、“堕三都”的从政阶段,叙述紧凑、矛盾集中。围绕着与外部齐国的抗争与内部三桓的斗争,孔子在“夹谷会盟”中据礼而论,使齐王降台迎迓,维护了鲁国国君的尊严;又据理力争,不费一兵一卒要回了被齐国占领的汶上三城。而当公孙掘拒不发兵,使鲁国国君陷入危境时,孔子用计,以 500 驾牛车代 500 乘战车,远远腾起的烟雾疑惑了敌人,关键时刻使敌退兵——充分显示了他的“智”。“武子台平叛”,孔子措施得力,将叛军引至武子台,在季孙氏按兵不动时,他亲自出马擂鼓助战,用火攻击退叛军——充分显示了他的“勇”。在“堕三都”中,他依“周礼”消除割据势力,却将理想仅寄托于鲁国国君,惟“信”惟“仁”,导致政治上的失败。这些“故事情节”构成了孔子人生轨迹的“典型事件”,它们有史可依、有据可查。抓住主人公人生本身的戏剧性,使之绽放光彩与魅力,从而使“故事好看”,这无疑成熟商业片的重要叙事策略。影片在这些段落的叙事密度明显大于后半段,不断掀起的情节“小高潮”,使得吸引力依靠“桥段”设计,顺滑地向前推进。同时,作为商业元素的又一体现,视觉冲击力无疑是“大片”的必备元素。影片运用数字技术,将战争场景制作得场面浩大,惊心动魄,古代战场上的攻守手段,以艺术“陌生化”效果展示出来。

“典型事件”的再现,还包括“子见南子”。具体无可考的历史情节,无形中构成一种对受众、特别是对普通大众从另一个视角观看“圣人”的“审美期待”。商业元素除了为人所熟知、可预见与可想象的“默契”,再就是“谜团”的破解与展示。特别是这一谜团还涉及一个妖冶的国君夫人与高尚的圣人。这是天然的“情节悬念”。“南子”也就成为了商

不可否认,儒家思想文化如血脉般流淌在每一个华人的身上,并已成为一种遗传基因密码而延续不断。作为儒家思想创始人的孔子,在华人心目中具有至高无上的地位和影响;同时,孔子也已经成为了中国文化和文明在世界范围内的一个符号,一个标志。如何通过艺术手段真实地展现孔子的生平及其思想,表现其生活风貌和精神世界,是对文艺创作的挑战。由胡玫导演的影片《孔子》,不啻为对这一挑战的回应,其勇气可嘉,其精神可赞。然而,看过影片却有一种如鲠在喉之感,影片与自己的心理期待有着很大的距离,诸多刻意编造的情节使孔子的形象和整部影片都呈现出单薄之态,而缺乏厚重之感。

传记影片的关键在于通过真实可信的故事情节,塑造出有血有肉、性格鲜明丰满的艺术形象。由于传记人物相对确定的生活经历,致使艺术创作受到很大的限制,虚构太多则流于“戏说”,完全照搬则显“平淡”,这颇似“戴着镣铐跳舞”,关键是对度的把握。通过影片可以看出,《孔子》的主创人员创作态度应该是认真的,正是由于这份认真,使得《孔子》没有滑入“戏说”的泥沼。然而,或许是觉得孔子的人生传奇色彩不够强烈吧,为了使影片“好看”,编导们刻意添加了诸多的情节,如影片开始子路救下漆思弓,引发孔子在朝廷之上为其请命,并提出废除殉葬,由此得罪季孙斯;为 500 乘战车而与季孙斯打赌比试射箭;弟子公伯缭为一己之私而出卖孔子;夹谷会盟时使用疑兵之计;激战武子台;颜回坠入冰河,为保护竹简(书籍)溺水而亡等等,影片似乎希望能够通过这些情节的设置,丰富孔子的形象,凸显孔子的性格。但一方面由于缺乏史实的支撑,另一方面有悖千百年来人们心目中孔子的形象特征,这些虚

对电影《孔子》的争鸣

厚重不足 形象单薄

□ 许波

构的情节非但没能突出孔子的形象,丰富孔子的性格,反而削弱了孔子的形象,进而削弱了影片整体的思想文化内涵。纵观全片,我们看不清孔子具有怎样的形象特征,摸不清孔子具备怎样的性格特点。影片表现出的孔子是分离的,前半部是一个时而聪明时而愚笨的政客形象;后半部是一个颠沛流离四处流浪甚而穷途末路的悲惨老人形象。而就其性格特征来讲,也没有一个明确的、具有典型性的、为观众认可的展现。人物性格塑造的缺陷、人物形象表现的羸弱,必然导致孔子形象的单薄。具有讽刺意味的是,作为中国文化、乃至世界思想文化巨人的孔子,恰恰是最具厚重感的人物。

伟大的思想家和教育家,是世人对孔子身份的普遍认定。作为传记影片,应该通过故事情节、生活细节,真实、准确地将孔子的思想家、教育家的身份特征突出表现出来。遗憾的是,从影片中我们没有发现思想家应有的思想睿智,虽然不时从周润发的嘴里说出一些《论语》中的句子,但那与一个思想者的形象相去甚远;从影片中我们也没有看到一位教育家所具有的风貌,虽然在周润发的周围总有一群弟子环绕,但却看不到教育。在影片中我们看到的是一位政治人物的孔子(还是失败的政治人物),是一位具有军事指挥才能的孔子。虽然孔子曾经渴望从政,渴望通过政治推行自

己的理想,但在政治上由于种种原因却鲜有作为,而且真正从政时间也短,并以失败告终。对于曾拍过《雍正王朝》《汉武大帝》的胡玫来讲,对政治斗争的展现可谓驾轻就熟,而政治题材、军事题材也是观众喜爱的类型,是票房的重要保证之一。基于此,也就不难理解影片对孔子形象的塑造了。的确,相对于抽象的、不易外化的、深邃的思想和平淡的、没有跌宕起伏的教育而言,政治角力和军事斗争无疑更具戏剧性、更具观赏性,也更容易得到观众的青睐。然而,丧失了思想家和教育家身份的孔子还是孔子吗?

孔子的思想延续数千年,波及全世界,影响数十亿人。其伟大之处何在?其精神实质何在?其魅力精髓何在?在影片中我都没有看到。我想起同样以人物为中心的三部奥斯卡获奖传记影片:《巴顿将军》《甘地传》和《莫扎特》,三位传主就其思想、影响等多方面与孔子相比均不可同日而语。然而,就电影创作而言,无论是思想开掘的深度和广度,还是人物形象、人物性格塑造的丰满、充实与厚度,《孔子》与这三部影片的距离却是显而易见的。《孔子》的投资不可谓不巨大,主创人员不可谓不尽心尽力,演员阵容不可谓不强大,音响特技效果不可谓不先进。然而,影片终究还是不够厚重,远离经典,这其中深层次的原因应该引起每一位关心中国电影的人进行认真思考。

广告

中篇小说

二男二男你是谁.....孙春平
述异记.....东 君
中年秀.....李 铁
短篇小说

另类报告.....叶 芸
铸剑.....王 芸
寒衣.....郭文斌
对阵·在海边.....朱 岳
新 浪 潮

肯尼亚少年找水记(中篇小说).....彭浩翔
马卡·320国道(短篇小说).....向祚铁
金环银环·消瘦的真理(短篇小说).....邵 丹
非 虚 构

既贱且辱此一生.....韩石山
散文

高士无茶不风流.....林清玄
审判童年:保姆和幼儿园.....蒋方舟
碰上《皮帕·李的私生活》.....洁 尘
破案:《孔雀东南飞》.....马伯庸
诗 歌

月流有声.....友 娃
他能找到那个遗弃他的人么.....江一菲
穿越.....林 菲
盛世抒怀(旧体诗).....顾 浩
论 坛

五人谈:诗歌与公共生活
封底篆刻

程与天

邮发代号:2-4。月刊,每月3日出版。定价:10.00元。邮购部地址:100125北京农展馆南里10号。联系电话:010-65030264。

二〇一〇年第二期总第六百零六期(目录)

人民文学

2010年第一期目录

观点阅读

针鼻孔 城门风(中篇小说)....孙春平

小说快递

李绍先的烦恼生活(中篇小说).....冯 伟
娘家人千里(中篇小说).....马步升
纸摩托(中篇小说).....冉正万
风尘抄(中篇小说).....匡 匡
纪 实

一个村庄与一个国家的命运——长篇报告文学《共和国粮食报告》节选.....陈启文

缪斯之眼

龙红年的诗(五首).....龙红年
天下博客

时间的遗址.....贺开诚
在南方.....雪 儿

话 语

“丛林秘史”或野地悲歌——张炜与北师大师生关于《刺猬歌》的对话.....张 炜 梁振华等
在半岛上游走.....张 炜
你我之间 书商的旧梦.....林东林
小说旧书.....李 亚

曾获文学期刊《四大名旦》美誉和一级期刊称号

清水《芙蓉》于斯为盛

诗歌月刊 POETRY MONTHLY

2010 年 第二期目录

本期头条

拟古(组诗).....苏 野
苏野随笔:分成两半的同里.....苏野
苏野:续脉写作.....梦亦非

隧道

用血气拍击出的文字——读灰娃的诗歌.....李天靖
踪迹——序《灰娃的诗》.....屠岸
掩埋的诗歌化石:铮铮诗意中的历史回响——灰娃的诗.....霍俊明
灰娃的诗:路.....灰 娃

先锋时刻

杨 梓 王 琦 周磊磊 王浩洪

国际诗坛

圣—琼·佩斯诗选:喜庆童年、阿纳巴斯.....叶汝廷译
追寻圣—琼·佩斯在中国的足迹.....胥 弋

现代诗经

小 海 捕 马 张尔客 阿 成 亚楠
七 夜 毕东耀 华 雪 泽 平

诗 版 图

(福建省莆田诗群作品展)
颠覆 离离访谈:诗意而美好地栖居.....阿 翔 离 离
诗人随笔 赵 焰

主 编:王明韵。邮发代号:26—176。单价:10.00元。免邮资。邮购地址:230001。合肥市大钟楼邮政局518信箱诗歌月刊杂志社。联系电话:0551—2888379。

青年文学

(上半月版)2010年2月目录(总第三百九十七期)

社长 总编辑 李师东 执行副主编 唐朝晖

一份青年、新锐、先锋、激情、开放的文学杂志

主 打

他人\刀\像.....金仁顺

力 荐

匣子庄园(中篇小说).....薛超伟

主题文学·暗

江城子·鰻(短篇小说)....门兴格拉德巴赫旅行者(短篇小说).....刘 汀
意杀(短篇小说).....映 川

专 栏

周庆荣 郑 枫 周闻道

我们散文诗档案

灵 梵 王 妃 蒋红丽
陈思楷 清荷铃子 流 竹 喻子涵
水木星辰 田 鑫

在场主义

名家·游击时代 你的微笑(外一篇).....张承志

书 简

衰老,进入群星之中.....[奥]里尔克著 林 克 袁洪敏译

各邮局均可订阅,邮发代号2-899,全年120.00元。地址:100027北京市朝阳区北三里屯南30楼南院《青年文学》杂志社收,电话:010-64174917,邮箱:qnlw1981@126.com。